

音乐之旅

JAZZ

洛秦 / 编著

爵士 百年兴衰录

安徽文艺出版社

音乐之旅

JAZZ

爵士百年 兴衰录

洛秦 / 编著

安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

爵士百年兴衰录/洛秦编著. — 合肥:安徽文艺出版社,2002.8
(音乐之旅)

ISBN 7-5396-2157-5

I. 爵… II. 洛… III. 爵士乐—音乐史—通俗读物 IV. J609-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 058088 号

爵士百年兴衰录

洛秦 编著

责任编辑:段晓静

出 版:安徽文艺出版社(合肥市金寨路 381 号)

邮政编码:230063

发 行:安徽文艺出版社发行科

印 刷:安徽书刊印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:9.75

插 页:2

字 数:210,000

印 数:5000

版 次:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 7-5396-2157-5/I·1978

定 价:19.50 元

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

前 言

在美国留学攻读音乐人类学博士期间，我曾选修过爵士音乐的课程。爵士音乐进入音乐学院的殿堂，成为像交响乐那样的音乐品种而载入了“正宗”音乐的历史。人们在欣赏其娱乐性的同时，也充分肯定了它的经典价值。然而，爵士音乐的源头只是当年美国南方小城的一种黑人街头小调，对此，我一直觉得是一个“谜”。

这个“谜”促使我前往爵士音乐之乡——新奥尔良。

新奥尔良是美国最大的港口，也是路易斯安那州最大的城市。由于密西西比河流过市区的形状像一牙新月，所以，新奥尔良又被称为“新月城”。最早，这里是印第安人居住的地方，1682年法国人来到了这里，他们为了在新大陆上重温昔日法兰西帝都奥尔良的梦想，将这块地方命名为新奥尔良，1722年这座城市成为法属大路易斯安那的首府。后来，法国与西班牙为新奥尔良有过纠葛，最后，在1805年卖给了美国。

法国在这块土地上前后统治了一百多年，她的骄傲给新奥尔良留下了浓厚的法国气息。法国人当年在这密西西比河的岸边选择了他们的居住区，也就是现在的市中心——“法兰西区”。一进入那里，人们就能看见法国文化的痕迹：欧洲的大教堂高高竖立，欧式的马车缓缓地行进，人们身着法国礼服在街上漫步，爵士乐手在街头演奏，小商品摊位上到处都是法国小丑娃娃、面具、帽子，以及爵士音乐的画像等，最有特点的是一幢幢、一排排法式洋房。每年都会在这里举行法兰西传

音乐之旅

统的狂欢节,每年也都会举行各种名目的爵士音乐节。

当我一走进这座城市,萨克斯管发出的声音和呈现的形象就处处可听可见。迎面而来的巨大的萨克斯管塑像犹如中国古时村庄前的牌坊。为什么萨克斯管具有这样的象征意义呢?我想了想,原因可能是多方面的,大致可以归纳为,它的音调是忧伤的,音色是暗淡的,节奏是舒缓的,旋律是悠长的,颜色是灰色的,情绪是晦涩的,心理是压抑的,性格是不屈的,风格是叙事的,主题是苦难的,内容是历史的;其最根本的形象是黑人的。这些特征既有萨克斯管自身所具有的,又有人们所赋予它的。因此,萨克斯管不仅成为爵士音乐的象征,而且还成为新奥尔良的象征,以及“法兰西区”、美国和黑人音乐文化的象征。

历史和文化中常常存在着这样的悖论:一种现象或者事物,看其左侧是荣耀,看其右侧则是罪恶。新奥尔良当年是贩卖黑奴的交易中心,这座城市就是殖民主义阴暗历史的见证。然而,这块法兰西领地却养育了一代音乐的风尚,爵士音乐不仅改变了历史,而且改变了人们的思想。历史的不愉快很快就被遗忘,大家从世界各地来到新奥尔良,不是为了前来评判印第安人和白人之间的争端,不是为了前来同情黑人过去的创伤,不是为了前来控诉殖民主义的罪行,更不是为了前来观看密西西比河流中的美国精神,而是前来亲临其境地领略那从街头小调上升为世纪古典音乐的爵士之乡的风貌,前来聆听爵士音乐发源地令人迷醉的旋律,前来阅读欧美古典音乐历史上绝无仅有的黑人音乐的光辉篇章。为此,那里有了一个闻名于世的“爵士博物馆”。

爵士博物馆里记录了当年爵士音乐演出的许多场景,陈列了当年新奥尔良爵士乐队中使用过的乐器,展出了许多著

名爵士音乐家的照片和资料，甚至连当年演奏者用过的名片都被保留了下来。展览告诉我们，新奥尔良是爵士音乐的起源地。1895年，巴迪·博尔登在那里建立了第一支爵士乐队，从此，音乐史上增添了新的内容，这种黑人的民间街头音乐越来越受欢迎，进而走向了音乐学院的殿堂。目前，人们将爵士分成传统和现代两种流派，当然，有许多演奏和作品是不能以这样的简单分类来区别的。归纳起来，大约有十几种不同的爵士演奏风格。如新奥尔良爵士，指的是二十世纪20年代最初的爵士风格。但是，又不能将20年代的爵士都归为新奥尔良风格，以摇摆为特征的管乐独奏类型可以看作为古典爵士。50年代，又有了迪克西兰爵士。同时期，即兴演奏的成分越来越重，合奏的关系相对减少，从而出现了真正的摇摆爵士。之后，音乐家发展了波普爵士、西海岸的冷爵士。到了70年代，又形成了主流爵士，因将从前的爵士风格再度重演而得到人们的喜爱。在差不多同一个时期，有人将爵士和欧洲古典音乐的手法交织在一起，创造了被称为第三流派的爵士。以后，人们又开始加入拉丁风格而形成拉丁爵士。由于以前的冷爵士太柔和，音乐家带来了一个硬爵士以示不同。越是往近现代走，爵士音乐的风格越是变化快，诸如波洒诺瓦爵士、自由派爵士、前卫派爵士、融合派爵士、后波普爵士、交叉风格爵士等等。

到了这里不看一看如今已经成为“保护屋”的当年爵士俱乐部，那就算是没有来过新奥尔良。随着星光的升起，随着月光的斜照，随着城市里车水马龙的平息，随着密西西比河流的远去，萨克斯管首先从“保护屋”的爵士俱乐部窗口中传出新奥尔良爵士的第一个主题。钢琴键中流出的不是肖邦和贝多芬，低音贝司弦中没有“帕萨卡里亚”式的固定音型，小

音乐之旅

号声中更没有卡门的“斗牛士”形象，萨克斯管绝然与法国军乐的号角无缘。它们犹如新奥尔良的导游，犹如黑人的喉舌，动机、主题、旋律、节奏构成了一个故事，讲述着生的快乐，也叙述着生的痛苦。喜欢爵士音乐的朋友告诉我，在新奥尔良听爵士不用思考活着还是死去的问题。因为，往右转会轻快地“活”一次，往左转会快乐地“死”一次。当然，这种死生是诗化的抒情，那是由爵士音乐的魔力带出来的一种感觉、一种体验、一种心情。

新奥尔良的中心“法兰西区”就位于密西西比河的岸边。密西西比河发源于明尼苏达州西边的艾塔斯卡湖，向南流入墨西哥海湾，全长 3950 公里。由于流经美国 31 个州和加拿大 2 个省，流域北起五大湖附近，南面到达墨西哥海湾，西面直到落基山，东面至阿巴拉契亚高地，所以占地多达美洲总面积的 1/8。密西西比河是美国内河交通的大动脉，有近 50 条支流可以通航。这些航线几乎是四通八达，构成了现代化的水运网络。新奥尔良就是其沿岸的主要港口之一，它是密西西比河流出海的门户，因此，继纽约港之后成为美国的第二大港。

就是这条河流为美国带来了法国和西班牙的殖民者，也因此运来了黑人奴隶；这条河流也为美国带来了民主和自由，带来了繁荣和富强；这条河流还将新奥尔良的爵士音乐送往了四面八方。刹那间，我仿佛听见了当年的爵士音调从流水中悄悄升起，弥漫在整个新奥尔良流域的水面上。仔细听来，这声音是那样的真切，不像是我幻觉中的音响。转身望去，就在不远的河岸边，一位乐手正在演奏。我悄悄地坐在一边，静静地听着他吹奏。乐手微闭着双眼，面对着密西西比河流，他仿佛看见了自己的祖先、自己的历史、自己的苦难。他

的音乐好像在说，只有萨克斯管是我的亲人，只有爵士是我的心愿，只有密西西比河是我的听众，只有新奥尔良是我的归宿；然而，我的家、我的故乡永远在非洲。

正是这些乐手们的故事，才构成了新奥尔良的历史。在新奥尔良的历史中永远记载着这样的一段经历：即新奥尔良，一个将爵士从街头送往音乐学院殿堂的故乡。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

上 篇

爵士从缘起、兴盛到衰败的历史进程

第一章 爵士的缘起	(3)
第二章 爵士风格的形成	(16)
第三章 爵士风格的变迁	(33)
第四章 爵士发展的绝境	(56)

中 篇

爵士大师辑录

杰利·罗尔·莫顿 Jelly Roll Morton (1890—1941)	
.....	(71)
西德尼·贝彻 Sidney Bechet (1897—1959)	(73)

埃林顿公爵 Duke Ellington (1899—1974).....	(75)
路易斯·阿姆斯特朗 Louis Armstrong (1901—1971)	
.....	(78)
科尔曼·霍金斯 Coleman Hawkins (1904—1969)	
.....	(80)
阿特·塔图姆 Art Tatum (1909—1956).....	(82)
莱斯特·扬 Lester Young (1909—1959)	(84)
本尼·古德曼 Benny Goodman (1909—1986) ...	(87)
比莉·荷莉戴 Billie Holiday (1915—1959)	(89)
迪兹·吉莱斯皮 Dizzy Gillespie (1917—1993)	
.....	(91)
特洛尼斯·蒙克 Thelonious Monk (1917—1982)	
.....	(94)
查理·帕克 Charlie Parker (1920—1955).....	(96)
迈尔斯·戴维斯 Miles Davis (1926—1991)	(98)
约翰·科特兰 John Coltrane (1926—1967).....	(101)
奥奈特·科尔曼 Ornette Coleman (1930—)...	(103)

下 篇

爵士英杰小传 500 例

从 A 到 Z(按英文名字字母排列)

A.	1. Abrams, Muhal Richard	12. Ayler, Albert	
		(107)
B.	13. Bailey, Buster	72. Byron, Don	(111)

C.	73. Calloway, Cab	113. Cyrille, Andrew	
			(129)
D.	114. Dameron, Tadd	135. D'Rivera, Paquito	
			(141)
E.	136. Eckstine, Billy	144. Evans, Gil	
			(148)
F.	145. Farlow, Tal	155. Frisell, Bill	(152)
G.	156. Gaillard, Slim	185. Guy, Barry	
			(156)
H.	186. Hackett, Bobby	232. Hyman, Dick	
			(166)
I.	233. Ibrahim, Abdullah		(179)
J.	234. Jackson, Chubby	258. Joseph, Julian	
			(180)
K.	259. Kaminsky, Max	274. Kyle, Billy	
			(188)
L.	275. Lacy, Steve	291. Lyttelton, Humphrey	
			(194)
M.	292. Marsalis, Wynton	329. Murray, David	
			(200)
N.	330. Namyslowski, Zbigniew	339. Noone, Jimmie	
			(213)
O.	340. O'Day, Anita	345. Ory, Kid	(216)
P.	346. Page, Hot Lips	361. Pullen, Don	

爵士百年兴衰录	(218)
Q.	362. Quebec, Ike	(224)
R.	363. Raney, Jimmy 385. Russell, Pee Wee	(225)
S.	386. Sanborn, David 426. Swallow, Steve	(234)
T.	427. Tabackin, Lew 455. Tyner, McCoy	(247)
U.	456. "Blood" Ulmer, James 457. Urbaniak, Michal	(256)
V.	458. Vache Jr., Warren 463. Vitous, Miroslav	(257)
W.	464. Waldron, Mal 493. Woods, Phil	(260)
Y.	494. Yamshita, Yosuke 497. Young, Trummy	(270)
Z.	498. Zadeh, Aziza Mustafa 500. Zorn, John	(272)
附录:美国爵士音乐节地图.....		(274)
参考书目.....		(300)

上 篇

**爵士从缘起、兴盛
到衰败的历史进程**

第一章 爵士的缘起

新奥尔良是爵士从街头小调走向音乐学院殿堂的故乡。

然而，当年新奥尔良的爵士究竟是什么样的呢？我们对此其实一无所知。研究爵士音乐主要是考察历史文献和留声机上的演奏，可是，1923年以前留下的资料 and 音乐很少，1917年以前就根本没有。虽然我们很希望了解爵士音乐的风格是怎样形成的，在它被录制成唱片之前究竟是什么样子的，但是我们却无能为力，永远也不可能如愿以偿。不过有一点还是肯定的，新奥尔良的爵士与那里的社会生活有极其密切的联系。它不仅为婚丧、嫁娶的仪式以及仪仗奏乐，也为舞会酒吧伴奏，而且也为妓院提供背景音乐。

当时的新奥尔良有一个“红灯区”，叫做“斯多丽村”。《波旁街黑人》一书中有一段描述：斯多丽村就在那里。对大多数人来说，虽然工资微薄，但是每一笔都是收益。像西德尼·贝切特这个年轻的克里奥尔人就时常背着那些狂妄自大的亲属去红灯区演奏，因为许多克里奥尔人认为在斯多丽村演奏意味着丢了他们社区的脸面，有失身份和地位。然而，对于黑人来说，他们根本不在乎在妓院中演奏，只要有机会演奏自己喜欢的音乐，何况还有工资收入。当年在红灯区演奏的爵士“明星”有很多，包括博尔登、达森、奥立弗、凯帕德、佩雷兹、福斯特、巴吉特和贝切尼等。

虽然新奥尔良没有为我们留下当年爵士的声音，但是如今的博物馆中所珍藏的图片和物品向我们讲述了最初的爵士的故事。

什么是爵士？人家可以众说纷纭，但有一点我们可以达

成共识,从音乐上讲,早期的爵士是一种文化混杂的胚胎。

美国这块土地是欧洲以及其他一些国家的新大陆,是一个为了自由、为了开拓的移民的家园,自由女神成了移民新生活的象征。为了新生活,他们为新大陆带来了各自的文化和音乐,有乡村民歌,也有音乐厅交响乐。然而,跟随着欧洲开拓者前来新大陆的有另一批人,他们在新大陆上的日子并不好过。他们是白人家园里的奴隶,是棉花、烟草种植园里的奴隶,是人口贩卖交易场上的物品。这些人来自非洲。他们来到新大陆的时候身无分文、一无所有,可是他们带来了非洲的音乐精髓,因为音乐是他们赖以生存的重要手段。他们就是被卖到美国的黑人,这些黑人在新的土地上为他们自己的音乐注入了新生命。(图1)

图1 新大陆棉花地里黑奴们的劳动小调促进了爵士的诞生

爵士在他们进入美国这块新大陆的第一个港口——新奥尔良产生了。

爵士并不是在计划下产生的,没有人可以精确地说什么时候、在什么地方、以怎么样的方式形成的。我们所知道的是,它不是一夜之间的产品,它的形成有一个过程。

促使爵士形成的最早元素是黑人的灵歌。

音乐的宗教性质始终是美国黑人文化中一种非常重要的表达情感、思想和信仰的方式。奴隶是没有自由的,在当时惟一可以得到一些文化的学习和情感的依托之处就是教堂。在教堂里,他们觉得音乐是最直接和最好的表达手段。他们认为音乐的首要用途是服侍和赞美赐予我们音乐的上帝,第二个用途是安慰世人,在长时间劳累之后,音乐给他们带来及时的娱乐和欢快。黑人在音乐中找到了感情的寄托和抒发。索森在《美国音乐史》中有一段这样的论述:

美国独立的时候,黑人是殖民地社会的重要组成部分。他们占总人口的百分之二十以上,在城市中和种植园里负担大部分繁重劳动。在音乐领域,他们在许可的范围内参加殖民区的一切活动。他们在教堂里和白人信徒一样,高唱赞美诗和颂歌。有些白人信徒为奴隶们的歌声这么悦耳而感到惊讶:

我不知道如何描绘当我转身面对教堂边座时所得到的愉快印象。边座里挤满很多奴隶,他们手中拿着赞美歌和颂歌集,翻到正在唱的那一页,并且帮助刚刚入教的人找到正确的地方。然后他们就一起高唱起来,歌声嘹亮、和谐、庄严,在场的人都以为自己进入了天国。(图2)

图2 爵士缘起时期的黑人音乐节奏

美国黑人音乐与宗教最直接和最集中的体现就是灵歌。灵歌可以说是美国黑人宗教音乐在艺术表现形式上的一个巅峰,也同时是美国黑人情感、思想上的一个精神支柱。它几乎集中了所有美国黑人对于他们的身世、他们的历史、他们的遭遇、他们的苦难,以及他们对于这个新大陆的期待和失望。

虽然我们不可能拥有一百年前灵歌演唱的录音,但是这个种子却在当时发芽生长起来了,也就是这批灵歌为以后的爵士带来了灵感。

世界上有不少巧合的事情,这些巧合的事情帮助人们记忆着许许多多的往事。

1917年对于美国是一个历史记忆的年份,因为美国介入了世界大战。这一年对美国人来说,还有另外一件值得记忆的事,那就是第一张爵士音乐的唱片问世。

爵士历史中的第一张唱片的问世是有点故事的。当我们为黑人音乐文化在新奥尔良取得辉煌胜利而高喊欢呼的时分,大家一定会自然地想到,这第一张唱片必定是某一位黑人乐手在新奥尔良录制而成的。然而,事情全然不如我们所想象的那样。这张唱片的演奏者既不是黑人乐手,录制地点也不在新奥尔良,而是由一批白人爵士乐手在纽约录制而成的。这是怎么一回事呢?

故事还得从前面讲起。当时爵士音乐非常流行,似乎是一种文化“流感”已经从新奥尔良蔓延到了美国南方各地。黑人文化大面积地占领了娱乐领域,黑人乐手有点摆出“主人”的姿态控制着娱乐音乐的舞台。对于这个国家的统治者白人来说,这种现象的扩展似乎成了一种潜在的文化“危险”。于是白人音乐家开始侵入爵士市场,一而再,再而三地“复制”正宗的“新奥尔良”黑人爵士风格。美国人好像是与生俱来就懂得经济市场的生意经,白人爵士乐手的参与一下子为许多有经营头脑的人开辟了商机,他们看好爵士音乐的潜在市

场。于是，相继出现了不少唱片公司寻找爵士乐手来录制唱片。但问题是，这些经营者都在北方，而乐手们都在南方。最后找到了一位往返于芝加哥和纽约演奏的黑人乐手福莱迪·克帕德（Freddie Keppard），然而这位短号演奏者却拒绝录音，理由是不愿意让自己的音乐被别人剽窃而去。也许克帕德是对的，他为捍卫黑人文化的权益做出了努力，他将自己的音乐和感情留给了自己。也可能克帕德这样做是错的，要是他同意录制了唱片，那么我们的爵士历史将要改写，克帕德将是第一位录制爵士音乐唱片的乐手，1916年就是第一张爵士唱片问世的年份了。其实，我们的推测是没有意义的，因为历史就是历史，它本来就该如此。

由于克帕德放弃了成为载入爵士音响档案历史第一人的机会，这个历史性的机遇便落到了一个叫做 ODJB 的爵士乐队头上。ODJB 的全称为 Original Dixieland Jazz Band，它的前身是 Dixie Jass Band，有 5 个白人乐手组成。1916 年 3 月，当时的领头人约翰尼·斯特恩（Johnny Stein）领着这个乐队在芝加哥的一家 Shiller 的咖啡厅演奏。这个乐队一举成功，但是 Stein 却丢了领衔者的“乌纱帽”。之后，该乐队重新命名为“Original Dixieland Jazz Band”。1917 年 2 月，他们在纽约曼哈顿重新亮相，很快就被 Victor Record 唱片公司相中。2 月 26 日，该唱片公司为 ODJB 录制了“Livery Stable”和“Dixie Jazz Band One - Step”两首历史性的爵士音乐作品。无疑，这张唱片立即带来了经济上的巨大回报。

ODJB 演出生涯取得了很大成功，但是与相继而来的新生爵士力量相比，他们的演奏和音乐风格比较简单和原始。几年之后，ODJB 就散伙了。虽然这个乐队的演艺寿命并不长，然而，它为自己在爵士音乐历史中争得了一席非常重要的位子。

说音乐是一种社会和文化的现象，不仅指它的艺术活动是社会生活中的一个内容，也不仅指它的表述形式是文化习

俗中的特定规范，因为从音乐的变化中事实上反映许多真实的社会和文化现象。由于战争的影响，同时也为了躲避南方的贫困，大量的黑人逃往北方的工业城市里去寻求生计。新奥尔良的许多爵士基地和演奏场所接二连三地关闭，一个时代伴随着战争和贫穷带来的社会变化而结束。在这样的社会潮流之下，大量的爵士乐手也进入了北方，从而爵士音乐的风格也随之变化。在这个时候，我们不得不向新奥尔良——爵士音乐的故乡说一声“再见”了！

历史就是历史，它是不以人们的意志为转移的。对于人类拥有的丰富而沉重的历史，与其说是了解它，还不如说是接受它更为恰当，因为历史上发生的许多事情其实我们是不能明白的。正当新奥尔良的败落，爵士音乐在南方的萧条之际，欧洲却正在为爵士大张旗鼓，开拓着一个崭新的市场。大量“失落”的爵士乐手们被运往欧洲，特别是法国的一些城市热烈欢迎他们的到来。DOJB 在1918年也曾逗留英国9个月之久。

这样的历史现象也许可以用“经济的力量”来解释。在这种情形下，音乐露出了其最本来的属性，没有富裕和繁华，它要生存是困难的。在美国本土，一位来自新奥尔良的短号演奏者乔·奥利弗（Joe Oliver）在芝加哥“生根发芽”，以他的短号带领着“Creole Jazz Band”发了迹，人们称他为 King Oliver，“国王”奥利弗。奥利弗的“Creole Jazz Band”乐队有两支短号，他自己在演奏中一直是中心角色，有规律地吹奏着旋律，让另一个短号手即兴地为旋律加花，时不时地吹奏出一些让人料想不到的音调效果，这样的风格为爵士的发展起到了重要的作用。非常遗憾，奥利弗没有为后人留下多少真实的音响。我们能听到的只有 1922 年他与钢琴手莫顿合作录制的两张唱片。

奥利弗的功绩不仅体现在他的“Creole Jazz Band”乐队上，而且他还是一位慧眼“伯乐”，他栽培的那位第二短号手，就是后来成为爵士历史上最著名人物的路易斯·阿姆斯特朗。

朗(Louis Armstrong)。

1925年是一个激动人心的年份,约翰·罗杰·贝尔德(John Logie Baird)向世人展示了电视机,一个信息图像化的时代正在向人类走来。这一年也还有另一个激动人心的原因是,在芝加哥,阿姆斯特朗在“Hot Five”爵士乐队中以他的小号吹出了一个爵士新时代的旋律。路易斯·阿姆斯特朗,吹得一手极佳的小号。顺便插上一句,短号叫 Cornet,小号称 Trumpet,这两件乐器基本一样。短号略微小一些,当年用在新奥尔良军乐队中,是早年爵士音乐的主要乐器。将小号用于爵士是阿姆斯特朗的“专利”。因为小号略大一些,音域宽一些,也比较响亮,1926年阿姆斯特朗在他的演奏中放下了短号,拿起了小号。从此,小号开始了它在爵士中的使命。阿姆斯特朗的“专利”很多,他一改新奥尔良爵士乐队的组合,增添了长号和贝司低音提琴,扩展了他的“Hot Five”为“Hot Seven”。

阿姆斯特朗的形象有点小丑味道。由于话多,人们给他个绰号“话匣子”。由于他的努力,爵士从合奏形式转变为以即兴的独奏为主的风格。而且,他是第一个录制爵士独奏音乐作品唱片的演奏家。他最著名的作品是1928年录制的《West End Blues》。在爵士音乐史上,阿姆斯特朗是一位人人要讲的重要演奏家,有些评论说,他的地位就如同欧洲古典音乐中的巴赫。说起阿姆斯特朗学习吹小号踏上音乐之路,实在是一件很偶然的事。他十岁那年的除夕,从伙伴那里弄来一把手枪,为了庆祝新年,小路易斯朝天放了一枪,结果是招来了警察。由于肤色,也由于“非法持枪”,他被关进了监狱般的少年犯管教所。有趣的是,小路易斯竟然在那里学习上小号,从此结下了不解之缘。不久,他就开始在新奥尔良乐队中演奏。他的天赋使其成为了爵士舞台上最优秀的小号演奏家。之后,阿姆斯特朗多次出国演奏,他的精湛演奏不仅为爵士音乐在世界范围内赢得了听众,而且也为自己赢得了“美国亲善大使”的荣誉。

音乐之旅

20世纪20年代初起,爵士音乐的观众大多为黑人劳工阶层。之后,ODJB乐队的白人爵士音乐家的参与,将年轻的白人中产阶级的听众领入了爵士音乐世界。经过奥利弗、阿姆斯特朗在芝加哥的成功,那些“星期三深夜”酒吧里聆听爵士的休闲客都是白人中的白领阶层。

历史就是这样,谁都不能摆弄它的行踪。爵士在庆贺它的欣欣向荣的时分,一个严峻的阴影正在向它靠近。1920年1月16日,美国政府颁布了一条法令,严禁酗酒(图3)。因此,酗

图3 人们在放掉被查获的非法酒库中的酒

酒俱乐部转入了地下。没有了美酒,人们就像失去了生活的意义,他们还能以什么来支撑他们的精神和消磨时光呢?爵士进来了,没有酒喝的人们像抓住了救命稻草那样投身于爵士。政府的禁酒令成为了爵士发展的催化剂,酒和爵士紧紧地连接在了一起。人类很大的问题就出在贪得无厌。当爵士暂时解决了人们的精神和时间的空虚之后,酒魂又像魔鬼一样逐渐缠绕和引诱着人们。过了不多久,爵士却成为了酗酒、赌博和其他不光彩活动的陪伴品,这就是历史的奇异补偿。

悲惨的结局终于出现了，1929年“华尔街”股市全面崩溃。20世纪20年代中叶，在美国经济萧条的同时，爵士的历史也渐渐进入了低谷。随着暗淡的时光、颓废的心态、迷魂的酒精，爵士正在毁灭自己。美好的声音、优雅的节奏、活泼的节奏、跳跃的切分音，逐渐失去了光泽。

当时人们把淫荡、酒精和爵士联系在了一起。因为妇女在积极地配合政府禁酒，而爵士却在大力宣扬娱乐、刺激和青春的欢娱。曾有这样的评论：爵士曾被明确地指责为文化邪恶的象征，其程度在我们今天看来是难以置信的，然而在20世纪20—30年代里，这的确确实是事实。在报纸上对爵士还有过更为严厉的批评：

小城镇的姑娘也和大城市的一样，无论贫富都成了这种怪诞而神经质、诱人却有害的伴舞音乐的牺牲品。这种堕落的音乐不仅常见于一些低级杂乱的场所，而且还殃及高级中学、豪华酒店以及上流社会各界。

爵士的确招惹来了许多麻烦，然而纽约人太喜欢爵士，美国人太喜欢爵士。在这样的情形下，爵士怎么办？人们怎么办？确切地说，美国怎么办？这就是我们面对的问题。

就在这个时候，一个非常重要的人物走向了爵士，他就是怀特曼（Paul Whiteman），一位具有良好教育和音乐修养的爵士音乐家。怀特曼带着一支来自丹佛的白人爵士乐队——“爵士国王”在纽约开启了爵士音乐风格的新篇章。他做了些什么呢？怀特曼首先将弦乐器加入了乐队组合中，诸如吉他和班鸠琴之类乐器。这些乐器的加盟，给爵士增添了许多色彩。同时，他又增加了各种类型的萨克斯管。这样一来，爵士音乐有了更丰富的层次感、更多样的色彩类别、更迷人的音响效果。还不止这些，怀特曼自己作曲，在爵士中注入了大

量轻快的和声节奏。他的乐队在纽约向世人们展示了爵士已经从早年的不规范走向了以旋律为特色的新风格。爵士在怀特曼的手中除去了那些粗陋感,而变得优雅、光洁、秀丽了。他的一个重要的目的,是试图将爵士乐队向着管弦乐队的编制方向发展。如果在今天,他就将是一位综合黑人和白人、非洲和欧洲、民间和古典多元音乐文化的英雄了。

怀特曼是成功的。他的成功一方面是因为在乐队组合上的“突破”,而另一方面是给另一位天才音乐家——格什温(George Gershwin)(《蓝色狂想曲》的作曲家)带来了灵感和机遇。1924年2月12日,这天是林肯总统的生日,纽约城里的伊奥利安音乐厅人山人海,因为这里即将举行一场由怀特曼组办的音乐会。纽约音乐界的头面人物和著名评论家都前来参加这场音乐会,起初的一些节目并不怎么吸引人,然而最后的压轴曲目却是让全场的观众兴奋不已,掌声雷动,欢呼不停。这首曲目就是怀特曼特邀作曲的格什温的《蓝色狂想曲》。这部以爵士风格创作的钢琴与乐队的作品《蓝色狂想曲》在西方音乐史上谱写了新的篇章。当时的一位评论家在对格什温的评价中这样写道:

他是爵士阵营和正统音乐家之间的一根纽带。
他的《蓝色狂想曲》显示了一个真正的旋律和一种刺激和别出心裁的和声感。而且,它是真正的爵士音乐。它是原始的,但是暗示了某些新的东西,某些迄今为止还没有在音乐范畴中接触过的东西。格什温让我们去等待,把爵士音乐从表现西方现代生活的肮脏情形中解救出来。新的历史就是在这样一个二月里的一天中写下的。

格什温为欧洲古典音乐历史开启了一个全新的视角,同

时也为自已开创了一条崭新的音乐道路。当他创作《蓝色狂想曲》的时候,格什温还不会配器,是格罗菲为他完成乐队总谱的。之后,他开始全面学习,沿着“交响爵士”的道路一直向前走,以后他创作了《一个美国人在巴黎》。《“我找到了节奏”变奏曲》、《敲响乐队》以及音乐剧《波吉与贝丝》等。

伊奥利安音乐厅的成功之后,怀特曼率领他的乐队去了欧洲。在他的演出中,特别推崇格什温的《蓝色狂想曲》、泰勒的《马戏场的日子》、格罗菲的《大峡谷》。后来,他还专门设立了“怀特曼基金”来鼓励创作美国人的“交响爵士”作品。

如果说短号被小号所替代时,由于两者之间的差别不是十分明显而形成的转换只是细微的,那么,从黑管转换到萨克斯管,那可就是非常戏剧化的了,为爵士增添了非常重要的、情感化的,而且更具有象征意义的色彩。虽然怀特曼在他的“爵士国王”乐队中运用了大量的萨克斯管,但是首先将这一乐器带入爵士的并不是他,而是另一位著名爵士音乐家贝彻(Sidney Beechet)。贝彻开始是一位黑管演奏者,一次他与乐队在欧洲演出途中,突然在一个橱窗中发现了一件乐器,好奇心、好胜心、悟性加上天才,促使贝彻买下了这件乐器。从此,这件乐器就影响了他自己,也影响了爵士,更是影响了音乐历史:高音萨克斯管进入了爵士并录制了第一张爵士音乐的独奏唱片。

贝彻由于个性好强,人际关系不良,总是与合作者不欢而散,也因为行为不轨而坐过牢房,但是他的演奏和音乐实在是无与伦比。在他度过最后晚年的巴黎,法国人曾因为死去的雨果重新开放了万神殿,而为了死去的贝彻,他们树立了贝彻的雕像。诗人菲利普拉·金曾为贝彻写下了这样两句话:“当他们说爱是巨人的‘是’字的时候,你的声音飘落在我的肩头。”

爵士在 20 年代到 30 年代的起起伏伏的发展过程中,出

音乐之旅

现了一类特殊的音乐风格，即 Blues，中文有时直译为“布鲁斯”，有时意译为“蓝调”。什么是 Blues？我们遇到了困难。要给它一个明确的解释或者清晰的定义，其实是不可能的。Blues 是一种人的心理状态，是一种表述心智的音乐，也可以说是指用以表现这种音乐的多种结构，或者干脆说 Blues 演奏自身就是 Blues。因此，Blues 集思考、弹奏、演唱和表演为一体。当然，从音乐的具体结构上，它还是很规范的。当爵士音乐家谈及 Blues 时，他们通常所指的是一种基本的音乐形式——由 3 句 4 小节为单位共 12 小节所构成的结构，包括 I、IV、V 的和声进行，而且 Blues 有自己独特的音阶形式，即在普通的大调音阶上增加了一个降三级和降七级的音。Blues 的最大特点是歌唱，歌词的内容多为涉及个人生活的不幸，因此 Blues 的风格特征是“忧郁”和“伤感”。由于 Blues 的特点，为爵士的发展注入了新的动力。

从萌芽开始到眼下我们叙述的爵士，它的疯狂和醉人、它的革命和罪孽、它的兴奋和忧伤等等，事实上都只是男人的事。然而，Blues 将女人带进了爵士之中。例如著名的女歌手史密斯（Bessie Smith）是爵士歌坛中最有魅力的歌手之一。她演唱的魅力和力量甚至超越了音乐本身。她的歌声和音乐具有一种黑人宗教仪式般的庄严，许多黑人都从她富于感情的演唱中感受到上帝的至高无上的尊严，感到最为真挚的情感。出生卑微的史密斯虽然一直受到歧视，但是她的歌喉、她的才华、她的真情，以及她的辉煌成就，人们赋予了她“布鲁斯皇后”的称号。

爵士的历史永远和纽约这座城市紧密相连。随着经济发展、移民（主要是黑人）的涌入，纽约成为了爵士的最重要的基地。黑人音乐家、作家、艺术家和表演家相聚在一起，而且拥有了相当数量的自己的观众群。更重要的是，一些黑人俱乐部相继出现。其中最有力影响力的数“Cotton Club”，即“棉花

俱乐部”。(图4)1920年开张,坐落在曼哈顿 Lenox 街 644 号,1936年后迁至西 48 街上,1940年关闭。在 20 年间,它一直是纽约夜生活的化身,而且为许许多多的爵士音乐家们创造了机遇,提供了条件,诸如怀特曼、阿姆斯特朗、埃林顿等著名音乐家都是这里的常客。

1930 年,这个纽约夜生活象征的俱乐部“Cotton Club”已经为即将到来的另一个爵士新时代 Swing,即“摇摆”做好了准备。

图4 纽约“棉花俱乐部”

第二章 爵士风格的形成

爵士历史的春秋如同其他所有事物的发展一样,经历了酸甜苦辣、阴晴圆缺。

1930年起,国际上每年都有一些新生事物形成,包括了首次冷冻素菜豌豆上市销售(1930),德国上演了历史上第一部讲述女同性恋者相爱的电影《穿制服的姑娘》(1931),“城市音乐电台大厅”在纽约隆重揭幕(1932),英国大规模地使用雷达系统用来秘密监视人们的生活(1935),另一方面,在这之前一年,发生了一件有意思的事情,一个英国人向全世界提出警告说,英语已经被那些大量没有节制地使用无聊、庸俗、粗陋、俗不可耐、毫无意义的词语所污染,诸如 Definitely, Frightfully, Absolutely, Awfully 和 Priceless 等。其实,事情并没有那么严重,这只不过是一时间的口头语流行罢了。不过,这也看出了英国人是多么用心地维护他们语言的“纯真”性和“高贵”性。然而,对于我们的爵士音乐来说,最有触动力的事情发生在1933年。那一年的2月5日,美国政府解除了禁酒令,一夜之间,一百五千万桶的啤酒流入了狂欢人们的肚子里。

就在这大开酒戒的日子里,爵士开始了它新的历程。当然,酒精并不是引导爵士进入新里程的直接原因。20世纪30年代是美国经济萧条时期,正因为经济萧条政府才开了酒戒,试图以酒来刺激经济;也正因为经济萧条,人们没有能力来承担花费昂贵的娱乐。怎么办?只有跳舞。跳舞是最经济,最富有娱乐性,也是最令人兴奋而忘却一切痛苦和哀愁的途径。跳舞需要节奏,而爵士是最好的节奏。由于众多因素的结合,包括布鲁斯歌手、永远和爵士不能分离的纽约,许许多多黑人音乐

家、作家、艺术家和表演家聚集,相继出现的俱乐部诸如“棉花俱乐部”;重要的是怀特曼、阿姆斯特朗、埃林顿等一些著名爵士手,为爵士新时代 Swing,即“摇摆”做好了准备。

“摇摆”?“摇摆”就是 Swing(图5)。Swing 什么意思?荡秋千就叫做 Swing,那也就是摇摆的意思了。“摇摆”作为爵士的风格,说起来还真有一些含糊难解。这种含糊难解的意思用一个英文的词“Slippery”是很恰当的,因为 Slippery 是滑来滑去的意思,就是说,怎么样理解都行。所以,术语只是术语,不必太认真。这样来理解吧,在“摇摆”风格的音乐中,基本的节奏和实际的旋律之间有一种强烈的紧张度,这种紧张度形成了不得不前进的动力。音乐的进行就是在这种矛盾、交错、轮换、冲突,一会儿你、一会儿我,谁都搞不清究竟谁是主角的情况下,达到了协和,完成了乐曲。这就是“摇摆”,也就是爵士节奏,它是一种心智恍惚状态的声音表达。

“摇摆”的舞蹈需要的不是一般的节奏,它需要非常有动力而振奋人心的节奏。于是,出现了一个“大乐队”的形式以

图5

「棉花俱乐部」中的摇摆舞

配合“摇摆”。起先的“大乐队”的成分就如同阿姆斯特朗参与的乐队那样，有铜管、木管，加上吉他和鼓。当时 30 年代一个典型的“大乐队”一般有十四五件乐器。小号两三件、长号两三件、萨克斯管数件，这些都是旋律乐器，另外一组是节奏乐器，钢琴这件西方古典音乐中的乐器“国王”，在这里所扮演的角色是“敲敲打打”的副手，其他有吉他、低音贝司和架子鼓。1935 年后，经济状况有所好转，乐队结构真正开始具有“大乐队”的意义了。不仅编制上扩展了数量，而且还增添了新成员，有一些乐队中加入了管弦乐队中的乐器，诸如一定数量的圆号、长笛和小提琴，改变了原来的乐队织体成分。“摇摆”风格的确立不仅只是乐队结构的改变，更重要的是音乐风格的改变。在摇摆音乐中，铜管乐器和木管乐器（萨克斯管、单簧管和长笛之类）在矛盾、交错、对比、竞争的充满张力的音乐中进行着，这种张力成为了一种“Call and Response”，即“一领众和”、“前呼后应”的形式。你追我赶、我唱我奏、你起我伏的状态成为了“摇摆”的动力。在这样的形式中，独奏者走到了前台。独奏与乐队的合奏虽然融为一体，但是个性化的突出在这里得到了充分地展示，一种爵士音乐演奏中的明星体制，在这里诞生了。

摇摆音乐中的明星就是本尼·古德曼(Benny Goodman)。Goodman 的英文字面意思是“好人”，虽然我们不能根据字面的意思来翻译，可是，古德曼在爵士历史上的确也是一位出色的“好人”。由于他的贡献，我们今天才能从历史上看到一个“摇摆”的时代。从形象上看，古德曼根本不像一个爵士乐手，他白白净净、满身的书生气，一副眼镜使得他更像一位教书先生而不是爵士历史上的英雄。然而，他的确是一位英雄。1909 年出生且具有犹太人血统的古德曼，凭借其出众的才华、良好的教育和卓越的贡献，在 20 岁出头之际已经是举世闻名的爵士大师了，这是因为他为爵士历史开创了一个时代。

古德曼是爵士历史上最优秀的单簧管演奏家。他视单簧

管如同自己的生命一般,除了它,在他生活中似乎再没有别的什么了。早年,他在当时芝加哥最著名的单簧管教师舒普门的指导下,学习单簧管,进步神速,12岁就登台独奏表演。1929至1933年之间,古德曼录制了难以计数的唱片。除了爵士历史上另一位杰出的音乐家埃林顿公爵(以后将专题讲述)之外,古德曼是为爵士历史留下音响最多的音乐家。古德曼多才多艺,除了单簧管,他还演奏中音萨克斯管、低音萨克斯管和小号。与当时许许多多的著名爵士音乐家合作演出和录音。在广泛的交流中,逐渐形成古德曼自己的风格。1934年,他组织了一个管弦乐队,开始为哥伦比亚广播公司制作节目。他与他的乐队参与的节目“让我们跳舞吧!”非常受欢迎,开场主题曲《让我们跳舞吧!》成为了这个节目和他的乐团的象征。在以后的日子里,只要提起古德曼,人们就想起当年的这首曲子,他的名字和《让我们跳舞吧!》永远联系在了一起。

1935年8月21日,古德曼的乐队来到西海岸的洛杉矶,在帕罗马舞厅举行了音乐会。由于《让我们跳舞吧!》早已经成为了人们心中的“颂歌”,当这位偶像人物来到生活中间的时候,青年们再也控制不住他们的感情,随着热烈、几乎是疯狂的节奏,大家尽情地舞蹈、尽情地节奏、尽情地欢呼、尽情地兴奋、尽情地疯狂。听众们情不自禁地涌向这位“颂歌”的英雄。当时的舞厅简直就像混乱的足球场,几乎造成了骚乱。在洛杉矶、芝加哥、纽约的成功,使得爵士历史上著名的“摇摆”时代就这样开始了。所以,可以这样说,没有古德曼,就没有“摇摆”,摇摆音乐就等于了古德曼。

有评论这样叙述道:

1935年到1938年期间,他的乐队是世界上最受欢迎的。本尼·古德曼打破了种族的界限,乐队中定期地让黑人泰德·威尔逊和莱奥尼尔·汉普顿参加演出,这在当时

确实是一件非常了不起的事情。当这位“摇摆”音乐的国王向人们解释为什么他的风格能如此流行时,他是这样说的:“听众们对于舞蹈有看浓厚的兴趣,正是因为这个原因,他们才来听我的音乐。”

可能确实如此。当时不少人,包括那些来自于布鲁斯传统的爵士乐音乐家对于舞曲音乐是非常厌恶和憎恨的,而且人们对于商业色彩鲜明的流行音乐也始终嗤之以鼻。许多音乐家从未打算过用他们的音乐来伴奏跳舞,因为这被认为是一种在艺术上的堕落。然而,事实上,音乐就是人们的音乐,脱离了人们喜爱的这块土壤,音乐就会失去它存在的价值。在当时的情形下,人们热爱跳舞,因此,舞曲形式的“摇摆”爵士乐最终出人意料地获得了巨大的成功。也许古德曼并没有野心,他没有设想要去追求深邃的艺术,他也并没有想要去创造一个什么时代,他想要做的只是希望人们热爱音乐、热爱舞蹈、热爱生活。然而,他成功了。

他最大的成功是在1938年1月16日,在纽约著名的卡内基音乐厅举行了首次爵士音乐会。这种地位和待遇是空前的,因为卡内基音乐厅是当时美国最高等级的音乐厅,只有像梅纽因、卡拉扬这样的世界一流音乐家才能在那里举行音乐会。由此可见古德曼的成功。40年后,即1978年,古德曼在那里举行了他自己的四十周年庆祝表演。1986年,古德曼离开人世,然而,他独奏中的韵味和风采依然是无与伦比的,人们永远在他的唱片声中怀念着这位一代爵士大师,聆听着“摇摆”的神韵。

爵士的“摇摆”是其风格形成的开始。这是因为在此之前,虽然爵士已经走入了社会,人们的生活似乎已经离不开它了,但是它还只是一种活动、一种生活内容、一种主要局限于黑肤色人群的感情东西。爵士音乐的主题和内容在其初

期就是确定的,但是其表现、其形式并不具有风格特征。当进入了“摇摆”时期,爵士才开始真正地、有意识地逐渐建立了自己的风格,从节奏的规范、旋律的模式、乐器的选择,到乐队的规模和结构,都有了初具艺术特征的意思。然而,也正因为是“摇摆”,左左右右而举棋不定,所以它还只是爵士风格形成的初级阶段。

在一个非常有历史意义的、具有明显艺术特征的时期 Bebop,即“比波普”,或也称“波普”(Bop)到来之前,有不少“摇摆”的人物和故事为此做了铺垫。

我们都知道,在西方现代音乐中有一种音乐风格称作为“简约派”或“简约主义”音乐(Minimal Music or Minimalism)。这种风格音乐就是“重复”,重复、重复、再重复。比如 19 世纪与 20 世纪交替时期的“怪才”作曲家萨蒂(Satie)的钢琴曲《烦恼》(《Vexations》)就是这种风格的一个雏形例子,一个主题重复 840 次。真正的“简约派”音乐兴起于 20 世纪 60 年代的后半期,美国是它的土壤。也许代表人物赖利、格拉斯等从萨蒂的“无休止”重复的“烦恼”中挖掘了无穷的财富,也许《烦恼》也同样给了爵士音乐家许多灵感。也可能是赖利、格拉斯从爵士音乐中找到的启迪更多?因为这里有一位“简约派”的爵士音乐家贝西伯爵(Count Basie 1904—1984)。贝西的旋律主题只是几个非常简短的音符,左手使用古怪而又顽固不变的和弦音型,极为简约且不断重复的音乐为贝西在爵士历史上建立了名声。

爵士成长的过程也就是爵士音乐内容和形式不断丰富和完善的过程。我们已经提到,阿姆斯特朗为小号进入爵士做出了贡献,贝彻为高音萨克斯管(Soprano Saxophone)在爵士音响中树立的形象奠定了自己的地位。那么,另一位爵士乐手科尔曼·霍金斯(Coleman Hawkins)对次中音萨克斯管(Tenor Saxophone)在爵士音乐中的使用立下了汗马功劳。在此之前,次中音萨克斯管在爵士中是不存在的。由于霍金斯的

创造性举措，次中音萨克斯管爵士中占有了不可估量的意义，它成为了爵士音乐中最有特征的音响、音色。而且，霍金斯给予了次中音萨克斯管特有的音乐语汇、句法。也由于此，1939年他录制的唱片《灵与肉》（《Body and Soul》），成为了美国流行音乐历史上最畅销的唱片之一。这首以民谣风格为特征的爵士杰作，在1980年庆祝霍金斯生日的时候，竟然有3000种以上不同版本的《灵与肉》问世。

提到次中音萨克斯管，我们不得不讲莱斯特·扬（Lester Young）。见到了扬演奏的姿态，我们就能知道次中音萨克斯管在扬的手中是多么具有魅力。在贝西的乐队中，扬和埃文斯都是萨克斯管乐手。之后，虽然他和霍金斯吹奏同样的乐器次中音萨克斯管，但是他们俩决然不同，霍金斯有什么，扬就没有什么；相反，霍金斯没有什么，扬就有什么。扬的演奏不是冷漠、清淡而又深邃、莫测的那种，从扬演奏姿态的夸张，就能够知道其音乐正是这样一种形象，轻快而极“酷”（Cool），音符好像是在旋律线条上方飘浮一般。虽然扬是一个不墨守陈规的人，但由于他的“酷”的风格，在其次中音萨克斯管中吹奏出了“冷爵士”的味道，人们给了他“总统”的雅号。据说是著名的女歌手荷莉给他的。

有冷，必定会有热。也就是说，有冷爵士，也必定会有热爵士（Hot Jazz）。冷爵士与热爵士的区别倒不完全只是在爵士演奏或音乐自身的风格方面，最明显的不同是，冷爵士是在美国，热爵士却是在法国。法国是美国之外最热衷于爵士的国家。1932年，在法国巴黎成立了第一个欧洲爵士俱乐部，称作“法国热爵士”（Hot Jazz de France）。起初，“法国热爵士”俱乐部只是爵士爱好者们聚集在一起，谈爵士、说爵士、听爵士，并没有演奏活动。到了1934年，俱乐部成员们认为再也不能“清谈”了，必须付诸演奏实践。于是一个真正的爵士五重奏乐团成立了。

法国到底是欧洲文化的中心，欧洲古典音乐的传统无处

不在地渗透于各种音乐的表演形式之中。非洲传统和精神在美国的黑人手中发生了异化，美国爵士有了新的含意和价值，之后，由于白人的介入，音乐形式和内容都在自觉与不自觉的过程中悄悄地发生变迁。到了法国，虽然爵士的精神还在，但是欧洲民族总是潜意识地添加了自己的文化在其中。“法国热爵士”五重奏的结构与古典弦乐五重奏极为相似，小提琴和低音贝司，加上三把吉他，全然一种室内乐的形象。出色的小提琴家斯蒂芬·格拉贝利(Stéphane Grappelli)在乐队中领衔，另一位著名的吉普赛性格的吉他演奏家简格·雷哈德特(Django Reinhardt)为乐队奠定风格。这两位人物使得这个本身不可能“热”得起来的室内乐形式演奏却是大大地火热了一阵。

当然，在“比波普”风格出现之前，其他有贡献的爵士音乐家还有不少，诸如女歌手“戴女士”(Billie Holiday)。她是一个短命而又“五毒齐全”的女人，比如酗酒、吸毒、卖淫、种族主义、人缘极坏，总之恶习和怪癖满身。然而，她的歌声。她的嗓音、她的音乐却是魅力无穷，由于她的伤感、悲痛、沙哑的布鲁斯歌喉，为摇摆风格增添了一份绚丽的光彩。还需要提一提的是一位被称作为“左手像上帝一般的爵士乐手”布吉·伍基(Boogie Woogie)。这也是一位为“摇摆”风格建立了不朽功绩的人物，由于他非凡的左手演奏，加上他那种狂热地对男女性爱的鼓吹，使得“摇摆”摇摆得更为彻底。

到了该讲述“比波普”风格的时候了。美国进入了二次世界大战，爵士开始了新的一页。“喜新厌旧”对于一个人来说，似乎不是什么好的评语，但是，仔细想来，什么事情没有“喜新厌旧”的因素呢？人类历史就是一个最大的、最典型的、最具有普遍意义的“喜新厌旧”现象。爵士的发展也是如此。当人们疯狂地左右“摇摆”若干年之后，很快就暴露出“厌旧”而欲“喜新”的倾向。大多数爵士乐手和爱好者们觉得，“摇摆”风格中的大型乐队过于千篇一律、过于程式化、过于形式主

义而缺乏个性,因为爵士的灵魂——“即兴”无法在那些大规模的合奏中体现,独奏的个性、趣味、色彩、独特完全被淹没在“摇摆”不定的吵闹声中。而且,从风格上看,老一套的简单切分音符、缺乏生机的跳舞旋律、僵化的4或8小节乐句,更糟糕的是局限于不断重复的三和弦或最多不超越七和弦的空洞音响,不仅喜爱爵士的人们对于这些保守的声音开始失去了新鲜感,爵士乐手自己也到了应该有所突破的时候了。

“比波普”风格出现了。“比波普”最初只是爵士音乐家们在练习发声或者哼唱器乐作品的旋律时所使用的没有明确意义的音节。由于这种风格音乐在乐句的后面往往带有一个长长的、具有特色的“长短”结束音型,所以人们把其叫做“比波普”。最早正式使用这个词是在1945年,一张唱片《咸花生比波普》确定了“比波普”风格的确立。虽然“比波普”风格的诞生极具历史意义,因为它展示了一批有艺术见地的爵士音乐家正在将爵士推向高一层的艺术发展水平,建立一个具有特定艺术规范和标准的精英爵士阶层,然而,“比波普”风格的成长并不是一帆风顺的。开始的时候,它是被作为一文不值的东西来看待的。1959年11月7日的《纽约人》时报(《New Yorker》)这样评论道:

在爵士周围所有古怪的帮会术语中,几乎没有比“比波普”一词更为笨拙并使人产生错觉的了。最初只是一个漫不经心的拟声词,用来描绘查理·帕克、迪兹·吉莱斯皮、肯尼斯·克拉克和西洛纽斯·蒙克演奏的一首早期乐曲(即《咸花生比波普》——本文作者注)中的不断变化的重音,不久就成为了一个没有具体内容的普通词,其发音听起来既不自然又不和谐,暗示着某种刺耳、痉挛、毫无吸引力的东西。

如此不受好评的“比波普”究竟是什么样的音乐呢？与“摇摆”相比，“比波普”音乐旋律的乐句长短不一，结构不那么均匀对称，和声比较复杂而不协和且变换频繁，节奏多变且强调不规则的重音，充满了对比。一般说来，一个“比波普”音乐的乐队通常由3至6人组成。他们以爵士的灵魂——即兴来发展他们的音乐，不使用乐谱的特点打破了“摇摆”的准则。表演的程序大致为：首先完整地演奏一遍旋律，如果是12小节的布鲁斯，就演奏两遍；然后在钢琴、低音贝司和鼓的节奏伴奏下，独奏乐器尽情发挥；最后，乐队重复一遍独奏部分的叠句，结束全曲。整个演奏过程中，节奏组乐器自始至终重复同样的和声音型，以保持乐曲的结构完整。典型的“比波普”作品包括《我找到了节奏》、《我不能开始》等。

查理·帕克（Charles Parker）和迪兹·吉莱斯皮（Dizzy Gillespie）是“比波普”风格的创建者。帕克是一位爵士历史上少有的天才型乐手，不仅是因为他演奏中音萨克斯管极为出神入化、精妙无比，更重要的是他的创造性，将传统老调的旋律赋予现代化。一次意外的事情，帕克得到了一个“新兵”的绰号。但是这个“新兵”却改变了爵士历史的方向，他成为了爵士音乐中最重要的、最有天才的人物之一。帕克的一些作品的名目很有意思，如《人类学》、《鸟类学》、《苹果饼》等。遗憾的是，这位天才染上了吸毒的恶习，去世的时候看上去像一个64岁的老人，而事实上，帕克在人间仅仅过了34年。

吉莱斯皮出身贫寒，但从小刻苦努力。曾获得一所农业学院的奖学金，可是吉莱斯皮放弃继续学习，而将才能贡献给了爵士。吉莱斯皮原来的名字叫做约翰·博克斯·吉莱斯皮，由于他的小号吹得实在精彩，让人眩晕（Dizzy），因此而被人称为“眩晕”（Dizzy——迪兹）吉莱斯皮。有一件事情需要提一下，起初，当时红极一时的爵士音乐家卡罗维看不起吉莱斯皮，说吉莱斯皮的演奏像“中国音乐”。我们可以从两个角度来看这个评语。一方面可能卡罗维认为吉莱斯皮的演奏不

像爵士，或者听上去“怪异”（美国人对美国以外的音乐所知甚少，更不用说中国音乐。对他们来说，不像美国音乐的就是“怪异”的）。另一方面，从这个评语中可以看出美国人对他国文化的歧视。因为卡罗维说吉莱斯皮的演奏像“中国音乐”，是因为“缓慢且缺乏激情”。在卡罗维的眼里，“中国音乐”就像那些早年去旧金山做铁路苦工的长辫子、长衫的华人那样“缓慢且缺乏激情”。话说回来，由于吉莱斯皮与卡罗维的不和，他遇上了帕克。两人一拍即合，从此合作非常成功，创立了“比波普”爵士新风格，改变了爵士音乐的历史。

“比波普”风格的历史影响和意义在哪里呢？在那一段时期里，“比波普”爵士乐手们逐渐形成了一个特殊的阶层。曾经有一篇研究提到，当时的爵士界是一个社会集团，他们强调音乐家与一般人之间的差别，强调自己对外行人的优势，以及强调从自我隔离和自我孤立中得到的好处。这种特殊态度和行为，使他们聚集在了一起。这样的状态产生了一个结果，即“比波普”音乐脱离了自己的听众、脱离了自己的雇主、也脱离了那些非爵士的音乐家，甚至还脱离了其他的爵士音乐家。这就是我们所看到的“比波普”时期“爵士的分裂”状态。这种“分裂”状态的背后其实隐藏了一种“革命性”的价值，即“比波普”音乐家试图将爵士的性质从功利主义的舞蹈音乐，提高到具有高质量的室内乐艺术形式层次上，从而将爵士乐手从供人娱乐者的地位提高到艺术家的位置。虽然这样的愿望并没有立即实现，但是他们的努力对以后的影响是巨大的。这也就是“比波普”音乐风格的意义所在。（图6）

佛教认为人的生死是一种轮回，生命就是不断重复的过程，只不过是形式的不同而已。当然，佛教是一种信仰，相信了就是真理；如果不信，圣典、教义和光环都是传奇。

历史，就完全不同了。不论人们相信与否，它本身存在着。这种存在也许具有某种生命的含义。说它具有生命力，指的是它的运动。在我看来，历史的过程是一种重复和轮回。这

是不是也有一些佛学的意味呢？

20 世纪 30 年代,大乐队曾经风靡一时,为“摇摆”的形成创建了根基。然而,随着“摇摆”的巨大浪潮、“比波普”的巨大风云,加上战争,大乐队很快就失去了魅力。到了 1945 年,第二次世界大战结束了,人们在逐渐恢复正常的生活秩序的时候,开始滋生了怀旧的情感。那些往日的音乐不断地被听众们要求重复弹唱,同时,人们觉得“团结”、“合作”依然是社会发展的基础。战后的大乐队找到了它复兴的机遇,因为人们将兴趣从“孤独”的“比波普”转向了具有合作精神的大乐队音乐。被称作为“恐龙依然活着”的阶段到来了。就如同活生生的“恐龙”那样,大乐队没有死亡,但是随着时间的变化,在

“比波普”的总体精神下，它逐渐进入了一种新的形式、一种新的轮回。斯坦·肯顿(Stan Kenton, 1912—1979)率先进入了这个时代。1947年他将自己几年前的精品之作《Artistry in Rhythm》以十几个人组成的乐队来演奏，并且以“进步爵士”自称。当然，十几位铜管乐手吹奏不怎么协和的音调，也许真的有一些“进步”的意思，因为什么“噪音”都没有的话，还能算得上“进步”？到了1952至1954年，肯顿的“恐龙乐队”已经庞大到能与标准的管弦乐队相比的地步，仅仅弦乐器就有16件之多。他自己创作“革新”了43首被称作为“现代管弦音乐”的爵士作品。无疑，他成为了当时大乐队的领袖。

伍迪·赫尔曼(Woody Herman, 1913—1987)采取了另一种路线来复兴“大乐队”。他的乐队叫做“Band that Plays Blues”在30年代就已经非常成功，当时一曲《Woodchopper's Ball》赢得了很高的荣誉。他的大乐队生涯可以分为几个时期，第一时期即“Band that Plays Blues”，为伍迪·赫尔曼立下了汗马功劳；第二时期称作为“Four Brothers”，这些被称为“四兄弟”的大将们是使赫尔曼的大乐队进入史册的功臣。他们都是萨克斯管演奏家，分别是：高音萨克斯管乐手斯坦·盖茨(Stan Getz, 1927—1991)一个爵士音乐历史上的巨人，祖特·西姆斯(Zoot Sims, 1925—1985)，赫比·斯图尔德(Herbie Steward, 1926—)，以及中音萨克斯管乐手瑟奇·查洛夫(Serge Chaloff, 1923—1957)。他们的声音非常有特点，同时又极为温和、圆润，人们将他们看作是将爵士的音色注入了现代感的典范。赫尔曼大乐队的第三时期和第四时期，包括“摇摆”、“雷鸣”和“北美黑人”的风格，使得赫尔曼的大乐队丰富多样、与众不同。

爵士音乐的节奏依然是那样的悠悠忽忽、缓缓幽婉。然而爵士风格变换的节奏却是日益加紧。50年代之后，再也没有谁能够独霸天下。“大乐队”刚刚复苏，没有几日，另一种新的形式又产生了。尽管社会的诸多因素会直接或间接地影响艺术的进程，但是艺术终究还是需要遵循它自身的发展规律

的。正如我们在许多场合一直强调的那样，要给爵士下一个明确的解释或者清晰的定义非常困难，因为爵士是一种人的心理状态，是一种表述心智的音乐，所以，爵士从本质上讲是一种自我表达的形式，也就是说，独奏才是爵士最恰当的表达方式。正因为此，爵士不是舞蹈的伴奏，它的世界不在舞厅。虽然在“比波普”整个大气候中，莱奥纳尔·汉普顿(Lionel Hampton)、埃林顿公爵热衷于大乐队的音响，但是迪兹·吉莱斯皮、贝西，甚至赫尔曼也开始意识到大规模的音响不是爵士的本质。后者开始大量减少乐队编制，仍然发展以独奏和小型乐队为主的爵士形式。

迈尔斯·戴维斯(Miles Davis, 1926—1991)原来在帕克(Parker)的乐队中演奏。1948年，戴维斯离开了帕克，和原先也在帕克乐队演奏的一些成员们一起试图寻找一种新的爵士形象。戴维斯不久遇到了盖瑞·穆里根(Gerry Mulligan, 1927—1996)，两个人组成了一个乐队。戴维斯和穆里根都希望他们的演奏是通过排练的，而且音乐是事先写下来的，不是随心所欲的即兴方式。因此，一个九重奏的乐队产生了。乐器除了常规的萨克斯管、小号、长号外，还包括一定数量的大号、圆号。起初，他们在纽约“Royal Roost Club”演奏。这个由戴维斯为带头人的乐队所演奏的音乐标志了“冷爵士”时代的诞生。什么是冷爵士呢？文献中这样介绍：

冷爵士乐是在40年代后期和50年代，从波普爵士乐直接演化而成的；这种音乐风格基本上是波普爵士乐和摇摆乐某些被忽视和抛弃的特点结合的产物。不和谐的声音变得流畅自然，曲调更为柔和，编曲重新受到重视，节奏部乐器的演奏也更为和谐，因为这种风格的音乐家主要都是以西海岸的洛杉矶为中心，因此这种风格也被人们称为西海岸爵士乐。一些冷爵士乐作品反映出古典

爵士乐的影响,因此具有很强的实验性,而大多数冷爵士乐作品的音乐会都是精心设计的,非常迎合大众的口味。尽管大多数冷爵士乐风格的音乐家都有很长的音乐生涯,但是随着50年代后期硬爵士乐从美国的东海岸兴起,最终超越了冷爵士乐的影响。

从以上这段文字中很难看出冷爵士究竟是一种什么样的音乐。英文中有几个词大概是解释冷爵士的关键: restrained、refined、sophisticated。这三个词的意思分别为:有节制的、优雅的、精致的。从这些词语上我们可以理解到,首先,因为冷爵士是经过排练的,是经过编排、作曲的,所以,它就具有“节制的”特征;其次,尽管冷爵士使用的主要是铜管乐器,但是它强调平稳、圆润及和谐,也因此具有了“优雅的”的风格;再是,冷爵士并不是过去那种简单划一的合奏,而是以重奏的形式出现,声部之间的关系、乐器之间的平衡、独奏与伴奏之间的协调等,都经过“精心设计”,也就是“精致的”意思了。在这里我们不得不再用一下英文原文来确定冷爵士的意思。中文的“冷”不是英文中“Cold”的意思。英文原文的冷爵士是 the Cool Jazz。Cool 在这里有两层意思,一当然有“冷”、“凉”的意思,另一也就是现在流行语所说的“酷”,从字面上讲,“酷”是镇静、冷漠、平静的意思,但实际上还远不止这些,有点只能意会不能言传的味道。

冷爵士以“酷”的节制、优雅和精致为特征,有点像“走在鸡蛋壳”(Walking on Eggshell)上。这样的风格由戴维斯为先导,而由穆里根和切特·贝克(Chet Baker, 1929—1988)进一步发扬。贝克似乎是冷爵士的缩影,这个英俊青年被称为爵士中“詹姆斯·迪恩”(James Dean)式的人物。詹姆斯·迪恩是美国的电影明星,50年代青少年崇拜的偶像。一生仅演了三部影片《伊甸园之东》(《East of Eden》, 1955)、《无因叛乱》(《Rebel

Without a Cause》，1955）、《巨人》（《Giant》，1956完成），但他以英俊的相貌、深刻动人的表演赢得了广大观众的喜爱，尤其引起许多青少年的狂热的崇拜。1955年在加利福尼亚因为车祸去世，年仅24岁，这在影迷中掀起了空前的悼念浪潮。当然，贝克不是因为英年早逝而被称为爵士中的“詹姆斯·迪恩”，而是因为他有着与詹姆斯·迪恩一样的美貌和才华，这是典型的“酷”的形象。贝克是一位优秀的小号手，擅长即兴演奏，音乐优美而质朴，没有多余的装饰和夸张。他找到了与戴维斯散伙之后的穆里根作为搭档，非常成功。穆里根也非常英俊，高高的身材，瘦瘦的体型，红发蓝眼，吹得一手精湛的中音萨克斯管。两人的合作使简单的小型乐队奏出了管弦乐队的效果。他们的四重奏作品《My Funny Valentine》成为当年的走红曲目。可惜的是，一年后，这个乐队不得不散伙，因为穆里根再次涉嫌吸毒而入狱。（图7）

图7 切特·贝克乐队录制的“西海岸冷爵士”唱片

虽然冷爵士的诞生地是纽约，但是它的兴盛却是在西海岸的洛杉矶，因此也称为西海岸爵士。在以白人为主的西海岸爵士中，首当推崇的是戴弗·布鲁贝克（Dave Brubeck）的四重奏。这个重奏组以一首《Take Five》赢得了天下，仅在1961年，这首作品就出售了一百万张唱片之多。戴弗称自己是“too clever by half”，综合了巴赫和现代欧洲作品，运用复杂的节奏和调性记号，以及复杂的和声，他的音乐成为一个时代的典范。

爵士音乐风格真有一点变幻莫测，仅仅50年代这十年中间，一个接一个的风格标签竖立在人们的眼前。从“比波普”到“大乐队的复兴”，再到“冷爵士”，然后，我们又不得不回到“比波普”。就如同历史的轮回一样，爵士是不是“螺旋式”的发展我们不能肯定，但是每一次都不一样是无疑的。“比波普”再一次回来了，但已经不再是过去的“波普”而成为另一种形式，称作为“硬波普”。

第三章 爵士风格的变迁

我们都知道爵士是在拉格泰姆的基础上形成的。当新奥尔良的一支小号吹出了爵士的第一声之后，爵士一直在不断地成熟、完善自己。早期是新奥尔良的爵士来到了芝加哥，随后是大乐队的兴起，人们在摇摆当中将大乐队的形式推向极致，接着一场革命性的爵士运动到来，那就是比波普时代，其中又有大乐队的复兴、冷爵士的推动，使得爵士不断地变化。爵士从它的诞生到风格的形成过程中走过了其百年历史的一半历程。

任何事情都一样，就其整体的发展而言，前半段的历史总是由它的风格雏形到形成，直至成熟这样的过程所构成的，那么后半段的历史就是发展。发展就是变化，远离其最初的性质，摆脱其成熟后的形象，自由发挥，到头来，连自己都不认识自己。看起来，最终似乎又回过来了，但是永远也回不到它的起始点，那么结局是什么呢？也就是说，我们的爵士历史过程到了其百年历史的末端又会是怎样呢？

从过去的历史中我们看到，爵士的前50年已经使自己走到了成熟的阶段。这后50年怎么走？它不能自己选择，只有按照事物发展的规律来走。20世纪50年代后期，爵士的风格由成熟转为变迁，不断用新花样来推动它的前进。“比波普”再一次回来了，但已经不再是过去的“波普”而成为另一种形式，称为“硬波普”。“硬波普”究竟是怎么回事？“硬”总是与“软”相对而言，人们将硬爵士的出现与较为柔软的冷爵士来比较。事实上，硬波普与西海岸的冷爵士并没有多少直接的联系。硬波普是比波普的历史延续，也是比波普发展的必然结果。虽然称

它为硬波普,给人们的印象以为它在音乐上会更加严谨、直接或复杂一些,但事实上却是相反。硬波普更倾向于福音音乐、布鲁斯的风格,不严格遵循一小节四拍的固定节奏模式,而是让贝司低音提琴松松散散的演奏,形成音乐节奏的简化风格。那么“硬”的印象是从哪里来的呢?我想这可能是因为硬波普中所用的鼓的成分非常重,而钢琴的比例却异常的轻,由此音乐就可能“硬”了起来。(图8)

在这个篇章里,我们首先要提到的是马克思·罗奇(Max Roach)。马克思·罗奇的成就超过了他同时代的其他人,由于他的杰出的鼓乐,不仅改变了人们对鼓这一乐器在爵士中的地位的认识,而且更重要的是推动了比波普历史的发展。罗奇将鼓从简单的低音转向了节奏的语言,打破了那种在鼓的演奏中只有吵吵闹闹的声响而没有音乐的陈旧观念,使得鼓作为一件真正的乐器来讲述爵士的每一个故事。根据音乐不同的需要,罗奇变化着音色、节奏,使用各种技巧来完成音乐应有的形象和效果,从而使得鼓确定了在爵士中的地位,并且对硬波普的作用进入了一个新的历史时期。

他的才能可能与母亲的熏陶有着密切的联系。母亲是一位福音音乐的歌手,只有10岁的罗奇就已经在福音乐队中打鼓了。而且更重要的是,罗奇还在曼哈顿音乐学校受过正规的音乐教育。家庭传统、血缘延续和良好的教育对于他的成功产生了至关重要的影响。当然机遇也是非常重要,早年罗奇就与另一位鼓乐大师肯尼克·拉克合作,与著名的埃林顿公爵也有过合作经历,对他最有影响的经历是从1945年起,将近10年陆续在查理·帕克乐队中的演奏。1949年,罗奇和帕克一起进行了巴黎巡回演出,参与了几年的“冷爵士诞生”系列音乐会。这一系列的经历给罗奇的艺术生涯带来了许许多多的机遇和影响。50年代中期,罗奇已经成熟了,开始自己组建乐队,与许多著名乐队的合作使罗奇为爵士的历史留下了大量宝贵的音乐作品,诸如《研究布朗》、《在盆地街》、《在芝加哥的背景里》,以及《做而不是说》等。讲述罗奇在爵士历史上的作用,必须提及他后期的音乐风格。60年代初,罗奇创作了大量的作品,其中最具有影响力的是那些带有明显政治色彩的歌曲。罗奇在歌曲中公开批评美国社会中存在的种族歧视,有意思的是,许多歌曲都是由他的妻子出色的歌手阿贝尔·林肯担任演唱的。这些作品包括《当前的自由套曲》、《是时候了》、《说,兄弟,说吧》、《生活中的每一种呼

吸和歌唱》，以及《朋友们，别厌倦》等。

硬波普中没有了戴维斯，整个时代的色彩就会有所损失。戴维斯在爵士历史上是一个至关重要的人物，他的小号风格代表了好几个爵士的重要时期，从比波普爵士、冷爵士到后期的前卫爵士、融合派爵士，其中硬波普是少不了的。因此，人们给予他很高的评价，将其看作是能与埃林顿公爵相提并论的为数不多的人物之一。作为小号手，虽然他的演奏没有像吉莱斯皮那样出色、精湛，但是他的贡献却是无与伦比的。比如，他对小号音色的掌握非常出人意料，最具有特点的就是他的哈蒙弱音器。而且他精通爵士语言，能够任意和巧妙地肢解这种语言，再将它们重新组合成为自己的理解和风格。有人这样评价到：戴维斯音乐中的音符越少，它们的意义也就越大。这话听上去非常富有哲理性，就如同内涵越小，外延越大一样。

1926年，美国中部重镇城市圣路易斯的一个中产阶级家庭里降生了一位将来命运注定要成天气候的天才婴儿，他就是迈尔斯·戴维斯。他从9岁开始学习小号，几年后竟然自学成才、无师自通掌握了所有的演奏技巧。当然，如前所述，机遇也是必不可少的。在他的音乐生涯中，小号演奏家吉莱斯皮的演奏对他产生了很大的影响，戴维斯把他看作为自己的偶像。另一位是帕克，他的萨克斯管演奏也极大地启发了戴维斯的灵感。如刚才所说，一个人的成功有几方面的因素，天生的素质、机遇以及教育。18岁那年，戴维斯进入了世界著名的纽约朱丽亚音乐学院学习。虽然最后没有能在这所高等音乐学府毕业，但是古典音乐的严格训练给他打下了良好的音乐基础，而且，由于读书期间经常出入于52大街的咖啡厅、酒吧和俱乐部等场所，那里的氛围对戴维斯产生了极大的吸引力。离开朱丽亚音乐学院后，他在52大街找到了自己的生活，爵士音乐的世界给他带来了新的生命意义。由于萨克斯管大师霍金斯的提携，也由于经常在帕克乐队中合作演奏，

戴维斯一下子就成名了。几年后,戴维斯独当一面,开始了自己闯天下的艺术生涯。他组成的“冷爵士的诞生”九人小组对西海岸的爵士运动产生了非常重要的影响。

生活和事业都不可能一帆风顺。当戴维斯对爵士的探索又推进了一步,在他的直接引导下产生了硬波普风格的时候,他个人却陷入事业的低谷阶段。为了减轻各方面的压力,戴维斯开始吸食海洛因。吸毒、消沉,时常的停顿演奏几乎毁掉了戴维斯的事业。1954年,以极大毅力戒除毒瘾的戴维斯重返爵士音乐舞台。第二年,他的《午夜时分》获得了巨大成功。人们欢呼“迈尔斯·戴维斯又回来了”。

硬波普中还有不少有贡献者,诸如克利福德·布朗(Clifford Brown),他和吉莱斯皮一样都是小号明星,但是吉莱斯皮的演奏为追求速度而损伤了音色,克利福德·布朗却不同,他为爵士音乐创造了完美无缺的小号音色。他对吹出完美的音色是那样的执著、认真和用心。从本质上讲,布朗是一位浪漫主义者,他的音乐柔和、美妙,和声简单。还有一位杰出的贡献者是阿特·布雷基(Art Blakey)。布雷基在1954年成立了一个称之为“Jazz Messengers”的乐队。布雷基在这个“爵士使者乐队”中实现了自己的梦想。因为在布雷基之前,爵士乐已经使用鼓手,但是与其他乐器相比,鼓手的地位总是低一些。自他开始才有鼓手出版和演奏自己的独奏作品。布雷基的硬波普风格受到了灵歌和非洲打击乐器的很大影响,节奏强劲流畅。由于他的非洲鼓点和节奏的渗透,预示着“自由爵士和非洲影响”的爵士另一阶段的到来。

在以冷爵士和硬波普为代表的这个时代中,其他各种独立的爵士风格同样存在。我们在50年代末期,可以听见这样一些声音,比如莱维斯率领的“现代爵士四重奏”(Modern Jazz Quartet),以及汉密尔顿(Hamilton)的室内爵士小组等。这些都给予人们强烈的印象,即爵士已经开始朝着一个不断变迁、更为分化和自主的时期走去。

我们在前面的叙述中已经注意到，爵士的音乐节奏依然缓缓悠悠，但是它的风格变迁的节奏却是越来越快。20世纪50年代后期的人们开始逐渐觉察到一个新的爵士时代将要来临，至于这个新时代的具体风格特征大家虽然不是非常清楚，但是它一定是更为多样、更为新颖、更为自由的，一定是有更多新的综合因素的体现。艺术家从来都是以创新、独特、具有个性为追求的目标，谁也不愿意对人模仿、跟着他人的步调。在这个即将到来的新时代之前，人们都依然在为自己赢得历史地位而不断努力和标新立异。

虽然50年代末期已经不再是波普的昌盛阶段，但是它的各种分支依然在爵士舞台上活跃着。我们在这里听到了一种称之为“Funky”的声音，它是继承了波普的传统并加以黑人灵歌因素为基础的爵士风格。这种音乐要求的不是华丽、炫技、激烈的演奏，而更多的是强调心灵的表述，因此而称为“Soul Jazz”。“Soul Jazz”的音调平稳，旋律非常吸引人。要注意的是，“Funky”是对“Soul Jazz”最好的诠释，然而我们还没有到必须谈论阿雷萨·弗朗克林（Aretha Franklin）或者詹姆斯·布朗（James Brown）的时候，因为那是下一个10年的故事。

在这里，要提及一个人，他就是雷·查尔斯（Ray Charles）。在查尔斯身上我们发现了一个问题，即“一个爵士音乐家不仅是爵士音乐家”。这个问题听起来非常荒唐，但是对于查尔斯来说，这就是那么一回事。查尔斯不仅演奏“Soul Jazz”，而且也演唱灵歌、布鲁斯，以及其他。因为是盲人，一副墨镜成为了他的形象特征，他的嗓音使自己成为了一个大乐队的领衔者。人们对他的评价很特别，说他的音乐“并非是真的爵士，或者不仅仅是爵士”，但如果没有雷·查尔斯，爵士历史将是一个愚蠢的历史。

如前所述，艺术家的特征就是创造性、个性。什么是创造性和个性？我们来看看有关查尔斯·明戈斯（Charles Mingus）

的故事。首先,据说明戈斯好胜心很强,也许正是这样的性格决定了他必定会做出与众不同的举措。明戈斯是一位低音贝司乐手,演奏时,在他的面前常常横放着一长排乐谱,有时至少会有三个谱架。一般的低音贝司乐手都是不用乐谱的,因为这件乐器往往不会有太多的音符,而且爵士的低音和弦进行有一定的规律,根本不用如此大动干戈,那么明戈斯是为什么呢?明戈斯多才多艺,他不仅是很好的低音贝司演奏者,而且还是非常出色的钢琴手,然而,他的才能并不主要在演奏上,而是在创作方面。明戈斯是一位优秀的作曲家,他创作、编配了大量作品,他的作品几乎都具有庞大的篇幅,这也就是为什么他要如此大动干戈、兴师动众地使用众多谱架放置长长的乐谱的缘故。明戈斯不赞成即兴发挥,而是提倡逐字逐句地谱曲,他觉得音乐就是思想的精华,不能随心所欲、任意流动。1963年,明戈斯的一张专辑成为当时最畅销的唱片之一,这个作品集是他的乐队在其工作室里一句一句地学会的。

在很长的一段时间里,爵士是一种娱乐性音乐,尽管布鲁斯的歌手们在他们的演唱中表达了一些反抗意识,但是当爵士成为了一个巨大的商业行为之后,黑人在社会上的地位并没有因此而有所改变。不仅黑人在爵士市场中只占了一半的比例,而且,在不少南方城市,在一些黑白人综合在一起的乐队中的黑人承受着极大的歧视,比如,黑人乐手被要求从后门进入他们将表演的场所。为了争取黑人的基本权利,五六十年代兴起了一场声势浩大的非暴力的民权运动(Civil Rights Movement)。这场运动的兴起有几个方面的因素,其中之一是一个黑人女人没有为白人让座。1955年12月1日,一辆行驶在阿拉巴马州蒙哥马利市街道上的公共汽车上,一位白人乘客要求一位黑人女性给他让座,但是这位黑人不愿意,因为她脚痛,也很累。由于没有为白人让座,她违反了州的宪法而被逮捕。这件事情激起了全国的轩然大波,黑人组织抗

议这样的种族歧视。全国有色人种促进会等组织成为这一运动的基本力量,帕克斯(Rose Parks)被视为“民权运动之母”,马丁·路德·金(Martin Luther, King)为运动的主要领袖。这场斗争持续了一年,1956年的11月13日,美国最高法院裁决在公共汽车上实行种族隔离是违反美国宪法的。尽管马丁·路德·金倡导的非暴力抵抗运动取得了一定的胜利,但是对黑人的歧视并没有得到很大程度的改善。公共汽车让座事件之后,对黑人种族歧视的事件时有发生。为争取自己的权利,为了改变这种种族歧视现状,许多黑人爵士乐手也都参与了这场运动。1963年8月28日,在华盛顿市举行了“民权运动”的游行,其中有不少爵士音乐家,不仅要求种族人格上的平等,而且也要求音乐的革命。明戈斯也积极参与了这场运动,由于他的努力和贡献,还被授予了荣誉。

也许因为明戈斯过于个性化而不能符合大众的口味,也许他的“作曲爵士”过于严肃违反了爵士的基本原则,或者也许他的长长的乐谱吓走了许多听众,还有一个或许就是他的性格倔强不擅长与人合作,1963年之后,明戈斯的事业一落千丈,起先是没有出版商再愿意出版他的音乐,接着就是他自己的录音公司倒闭,最终导致经济上的拮据和崩溃。到了1966年,明戈斯退出了爵士音乐舞台,也就意味着他的爵士生涯结束了。

爵士音乐风格的变迁真是变幻莫测,这种越演越烈、节奏越来越快、频率越来越高的变迁不仅只是针对一个代表性的时期、一个风格流派、一个演奏小组,或者一个个人的整体特征在爵士历史发展过程的每一个阶段而言,更有意思的是,这种“万花筒”般的变迁也体现在某一个人的历史生涯之中。

迈尔斯·戴维斯就是一个典型的例子。在讲述戴维斯之前,有一些音乐技术上的问题需要先交待一下。我们在1957年至1960年之间爵士的各类发展、变迁中可以添上一个新标签,叫做 Modal Jazz。什么叫做 Modal Jazz? 千万不能望文生义

将其看作为“形态爵士”。Modal 在这里的意思是调式,所以正确的称谓是“调式爵士”。虽然要为“调式爵士”下一个定义非常困难,但是当你听到了音乐,就会很容易地辨认出来。一般音乐爱好者都知道,音乐中有大调、小调,中国音乐还有五声调式,如宫调式(以 Do 为主音)、商调式(以 Re 为主音)等。在西方音乐史上,曾有过一个调式音乐时期,那是在中世纪,当时还没有大小调音乐体系,所有的音乐创作都是根据特定的调式来进行的,比如有多里亚、弗里吉亚、利第亚、混合利第亚、爱奥利亚、伊奥利亚六个调式,它们各自的结束音分别在 D、E、F、G、A、D 上。这六个是正调式,各自还有一个副调式,如副多里亚调式等。这些调式都有自己特定的音阶结构,也就是特定的音与音之间的音程关系。“调式爵士”采取了“古为今用”的手法,将中世纪的调式理论运用到了爵士音乐之中。所以,要演奏“调式爵士”必须首先确定一个调式,音乐只能在这个选定的调式音阶中发展。调式理论是中世纪复调音乐创作的基础,然而,“调式爵士”却并不强调音乐的复调性,也不注重和弦的功能和变化,即继承了中世纪调式音乐传统中的调式特性,同时抛弃了这一传统中的复调、和声因素。它的色彩性和明显的风格特征使得“调式爵士”的旋律非常动听而吸引人,而且依然慢慢悠悠、抒情优雅。

《Kind of Blue》是“调式爵士”最好的例子。这一专辑的拥有者就是迈尔斯·戴维斯。戴维斯在 1959 年录制和发行了《Kind of Blue》,之后不久,人们越来越重视这个专辑,大量的文字评论倾注于《Kind of Blue》,关注的焦点不在于它是否是“调式”,而是它的音乐是如此的灿烂和美丽。

我们以前提到,戴维斯作为小号手不能算是最顶尖的,但是他通过自己对小号音色细腻的掌握,加上他的哈蒙弱音器的效果,对小号在爵士历史上的地位做出了重要贡献。然而,他对爵士的贡献远不在演奏领域,而在于他在爵士音乐语言上的不断创新。1954 年,以极大毅力戒除毒瘾的戴维斯

重返爵士音乐舞台。几年之后,当《Kind of Blue》问世时,人们觉得他们对戴维斯的期待没有落空,“迈尔斯·戴维斯真正地回来了”。戴维斯在“调式爵士”上的成就在很大程度上要归功于他那几年在世界著名的纽约朱丽亚音乐学院学习的经历。这些良好的古典音乐的知识,使得戴维斯从中世纪调式音乐中获取了营养。在热衷“调式爵士”的那些年里,我们听到的不再是过去的戴维斯,而是一个更具有创造性、更有思想、更让人觉得其音乐变化无穷的戴维斯,印证了人们所说的,戴维斯的音乐虽然音符很少,但是内涵却是如此的丰富,给人以极大的想象空间。“调式爵士”正是如此,它把乐手们限定在特定的调式中,旋律只能在这几个规定的音程关系中旋转,没有更多的选择,但是,它却给了爵士音乐更大的发挥、更多的即兴性。这也就是所谓的“内涵越小、外延越大”的道理在“调式爵士”中的具体体现。

戴维斯是不是一直陶醉于和沉浸在他的“调式爵士”之中,再也不愿意搞新花样了呢?因为他已经有过失败的经验,有过人生的低谷阶段,如今的丰收是来之不易的。而且,如果戴维斯的确是这样的话,人们也是会非常理解的。但问题是,事情果真是如此的话,那戴维斯就不是他自己了,如今的爵士历史的不少篇章也需要重新撰写。戴维斯没有停顿,他还是在不断地“否定”他自己,从不断“否定”中得到了更多的肯定。完成了《Kind of Blue》之后,戴维斯的合作伙伴有了变化,他一直找不到能像约翰·科特兰(John Coltrane)这样的能够与他搭档默契的萨克斯管选手。一直到1964年,戴维斯重组他的五重奏乐队,发展了另一种爵士的新语言。我们在他的“Time - No Changes”音乐演奏中看到,虽然还有某一些调式的因素存在,但是他已经远离了他自己的过去。他把自己的小号独奏安放在一个更为自由的地位。他不需要和声进行,不需要固定的旋律动机,也不想让独奏部分固定在规定的小节范围内,他要的是自由,他的合作者都是他的“知音”,而不

仅是伴奏者,或者是“竞争者”,从而形成了非常独特的、具有抽象意味的音乐语言。从那时起,戴维斯完全脱离了曾经在其中辉煌过的波普风格,开始走向了一个更为超前的、具有现代意识的“电声”时代。

从戴维斯个人的经历和变化也就反映出爵士整个历史发展的过程,不断变迁成为了60年来爵士音乐的主要特征。

马丁·路德·金带领黑人为争取自己的权利和平等进行着斗争,爵士音乐家们一方面参与了这场社会革命,另一方面也以自己的音乐向人们表明黑民族对于自由的追求。1959年,一位黑人爵士音乐家来到了纽约,他用自己的萨克斯管吹出了一个爵士的时代之音,吹出了对爵士传统的新挑战,也吹出了黑人对自由和平等的心声。

这位乐手是谁?这又是一种什么样的音乐?这位乐手就是奥奈特·科尔曼(Ornette Coleman),我们一直留着没有讲述是因为他太特别,也太重要。科尔曼的特别和重要在于他声称抛弃了传统的音乐标准,摆脱了音乐中的旋律、和声及节奏概念,他的音乐完全没有规范,是一种全然自由、“无政府主义”和“虚无主义”的,然而,全美国的黑人青年乐手们却称之为“我们的音乐”,因为他们认为科尔曼的音乐是黑人对“自由”的最好解释。(图9)

1960年,科尔曼邀请了8位爵士乐手,包括埃里克·多尔菲(Eric Dolphy,低音单簧管手)、弗莱第·胡巴德(Fredde Hubbard,小号手)、查利·哈登(Charlie Haden,贝司手)、埃德·布莱克维尔(Ed Blackwell,鼓手)、唐·彻里(Don Cherry,袖珍小号手)、斯科特·拉法罗(Scott LaFaro,贝司手)、比利·辛吉斯(Billy Higgins,鼓手),以及他自己的萨克斯管。科尔曼别出心裁,事先并不告诉这些乐手要做什么,只是将他们带到了唱片录音室,把他们编为两个四重奏组,前四位为一组,后四位为另一组。在根本不知道要做什么的情况下,科尔曼就开始要求演奏和录音。爵士是一种即兴的音乐风格,但

是再怎么即兴,也还是有大致形式和内容的,比如用什么样的曲式模式、音阶调性、主题动机、节拍、节奏等基本的音乐因素都是必须事前有所商定的。然而,这些“条条框框”在科尔曼指导的音乐中全然没有。在录音过程中,谁都不知道自己在干什么,其结果可想而知。当年约翰·凯奇(John Cage)演奏的《4'33"》也使得听众哗然,因为在这四分三十三秒中除了演奏者打开和关闭琴盖之外,什么也没有,但他却是“大音希声”的最好例证。可是科尔曼的音乐却是一堆杂乱无章的噪音,除了疯狂的“自由”之外,什么也没有。这就是著名的作品《Free Jazz》,即“自由爵士”。科尔曼有一段这样的话:

我不想告诉乐队成员们究竟要做什么,我要他们演

奏自己能在乐曲中听见的东西，我让他们每一个人随心所欲地表达自己的感情，乐手们享有完全的自由。因此，我们的最终结果完全靠的是乐手们的才气、技巧、感情、性格和鉴赏力。

艺术已经走到了这样一个时候，它的价值不是以自身本体的形式和内容来决定，而是以它的创作动机、思想来作为判断的标准，也就是说，事物的外延决定了它的内涵。不管我们喜欢或不喜欢，事情已经发生了。凯奇以钢琴的无声而观众的喧哗宣告了西方古典音乐历史上一个划时代的音乐作品的诞生，而科尔曼正好相反，他以乐器的噪音而听众的无声（《自由爵士》专辑）开启了爵士音乐世界中的一个新篇章。艾米里·巴拉卡在《黑人音乐》中评价道：“一旦人们理解奥奈特·科尔曼激动地试图创造音乐的态度时，他的尖叫与咆哮都属于音乐性了。这态度是真实的，或许正是他的音乐最奇特和最重要的方面。这态度是记述黑人历史文化发展过程的延续部分，因为自从美国有了黑人，它就一直存在并发展着，这种与它休戚相关的音乐除了在这里，世界上其他任何地方都没有。它的音符是有含义的，那就是不论风格如何，它所表示的东西是黑人精神的一部分，因为它支配着黑人文化的各种形式”。巴拉卡接着还说：“科尔曼独奏的形式通常取决于他所演奏的音乐的整体轮廓，即旋律、音色、音高，当然还有节奏。这一切都随着他对待爵士音乐的特殊感情在进行着，很像老一辈‘原始的’布鲁斯歌手创作他们的音乐时那样。科尔曼在自己的演奏中所坚持的这份‘自由’开拓了一个崭新的表演领域。当然，无论是科尔曼本人还是在唱片里，都以他强烈而有独创性的想象力继续激励着大胆的爵士听众。”

科尔曼对爵士的革命行动并非都受到社会的认可，许多传统爵士乐手强烈地反对他的做法，认为他是在毁灭爵士、

音乐之旅

践踏爵士，因为科尔曼否定了传统爵士长期以来的努力和追求。纳特·亨托夫在《爵士乐中最厉害的噪音》一文中引用了一段曾与科尔曼一起共事过的乐手的话：“我曾认真而冷静地听他，甚至和他一起演奏。我认为他在干无益的蠢事，装模作样地哄骗大家。”也有不少爵士评论家批评科尔曼的做法违反职业道德。吉恩·李斯曾写过一篇题为《爵士乐评论家》的文章，其中他说道：

评论家有一种被某些剥削的音乐家吓倒的趋势，因为他们感觉到与音乐家辩论可能会暴露自己的无知或无能。

依我看，在奥奈特·科尔曼的事例中似乎找到了这个问题的焦点。科尔曼成名主要是约翰·刘易斯和根特·舒勒说了话。他俩是学识渊博之士，他们的影响对于评论界是值得注意和考虑的。

在他俩对科尔曼表示了赞许之后，一些评论家立即开始喧嚣鼓噪，为他喝彩叫好；也有一些人生怕暴露自己而保持中立，他们怕舒勒和刘易斯的学识会看出科尔曼音乐中那些他们无法看出的东西。

我对科尔曼的完全自由论有异议，因为它是反音乐反艺术的。艺术始终在把生活中互不相同又杂乱无章的素材整理成有意义的表达形式。科尔曼的自由并非完全自由，说实话，像它那样实际上是完全的束缚。

虽然他受到一些批评，但是也得到了不少在音乐界非常有影响力的人物的赞同。比如上文中提到的刘易斯和舒勒，还有著名的古典音乐指挥人师伯恩斯坦公开表示对他的支持。当时著名的评论家查理哈姆在《改变社会和音乐形式》一书中充分肯定了科尔曼的《自由爵士》的价值，他说：“唱片集《自由

爵士》是科尔曼艺术的不朽作品之一。……对于习惯听传统爵士或任何一种传统音乐的耳朵来说,这种音乐简直是一片混乱。然而,对于那些能够换一种别的方式来听音乐的耳朵来说,则是一幅迷人的抽象派拼贴画,复杂而精细,根据你聆听时距离哪一件乐器的远近而有所不同。”不管社会对科尔曼《自由爵士》的评论如何,他的行为、他的探索、他的革新,以及他的超前意识的确将爵士的发展又向前推进了一步。

科尔曼《自由爵士》的产生并不是一时的突发奇想。当迈尔·戴维斯在东海岸发展他的“调式爵士”的时候,科尔曼正在西海岸的洛杉矶酝酿他的自由爵士。科尔曼是一个自学成才的萨克斯管手,早先一直演奏布鲁斯,而且演奏那些从不同的地方所听到的东西。在他发展自由爵士的过程中,小号手唐·彻利是他的重要合作者。彻利非常有特色,他的特色乐器是什么?那就是彻利著名的 Pocket Trumpet(口袋中的小号)。在1958和1959两年中,科尔曼出版了两个著名专辑《别的事情》(《Something Else》)和《明天是一个问题》(《Tomorrow is the Question》)。这两个集子就已经向世人预示了将要发生一场爵士的革命。1959年科尔曼来到了纽约,在Five Spot Café演奏,他将“自由”之风吹到了爵士世界的核心地方。接下来所发生的情况我们已经知道,在这之后的两年中,科尔曼发行了六张专辑。虽然人们从他的音乐中听不到传统的结构、和声和旋律,但是他的演奏小组的热情、专注非常激动人心,主要是科尔曼“自由爵士”的理念始终刺激着听众。那些在当时不为人所理解的作品如《Change of the Century》、《The Shape of Jazz to Come》、《At the Golden Circle》、《Beauty Is A Rare Thing》、《This is Our Music》等,现在都成为了爵士的标准曲目。虽然科尔曼在爵士世界掀起了一场轩然大波,但是他自己却认为人们忽略他的价值所在。因此,1962年后科尔曼从音乐中退出三年。然而,当科尔曼东山再起的时候,他开始演奏小号和小提琴。在创作时,他总在桌上摆了一大堆乐器,

似乎在琢磨着怎么样用这些乐器再来一次革命。这场革命究竟如何,我们到时候再看。

《自由爵士》表明了爵士的一个新时代的开始,但是“自由爵士”其实并不是科尔曼的专利或独特发明,而是60年代前期的爵士总体风格特征。如果科尔曼不存在的话,钢琴家赛西尔·泰勒(Cecil Taylor)很可能就会被认为是“自由爵士”的创始之父了。1959年秋科尔曼来到了纽约,这对泰勒来说是一个致命的打击,从此以后的几年泰勒的爵士生涯黯然失色。在科尔曼出现之前,泰勒为什么会有被认为是“自由爵士”创始之父的可能呢?他做了一些什么呢?

泰勒是一位以古典音乐出身的钢琴家。50年代早期曾在新英格兰音乐学院学习音乐理论和钢琴,1956年他来到纽约著名的Five Spot Café(也就是后来科尔曼演奏的地方),作为常驻演奏家在那里演奏了六个星期的爵士音乐。从此,他以爵士钢琴家的身份出现在爵士领域。虽然他对爵士有自己的解释,但还是按照传统的风格和方式进行演奏。然而,到了60年代初,泰勒有一点“失控”,开始演奏那些谁也听不懂的音乐,没有传统意义上的和声、旋律不说,连最需要有风格特征的爵士节奏也荡然无存。人们听到的只是一串串半音、一批批无调性的音符,不用说没有主题动机,即使这些半音和无调性的音符之间也没有任何联系。更为让人眼花缭乱、目瞪口呆的是他在钢琴上“拳打脚踢”,用手掌、拳头、手臂来追求传统的十个手指演奏所没有办法来获得的音响,相比之下,他的“自由爵士”比科尔曼有过之而无不及,走得更远,更为抽象。无疑,他的“自由”吓走了一大批宁愿被传统所“束缚”的听众,但也有一小部分赞赏者,他们觉得泰勒的“自由爵士”思想与欧洲前卫音乐有许多相近之处。泰勒就是这样没有乐队、不依赖伴奏,只靠自己那架听上去全然与爵士无关的钢琴闯荡在爵士世界里。

“自由爵士”运动就如同“自由爵士”音乐自身是一种集

体即兴行为一样,它的行为也是集体性的。萨克斯管、钢琴、小提琴、小号参与了这种前卫意识的音乐运动,爵士鼓手也加入了这一行列。参与这场爵士革命的鼓手包括森尼·穆瑞(Sunny Murray)、安德鲁·西里勒(Andrew Cyrille)、米尔福德·格拉夫斯(Milford Graves)、拉西德·埃利(Rashied Ali),以及丹尼斯·查尔斯(Dennis Charles)等。他们中的大多数都与泰勒有过合作。这些鼓手积极参与“自由爵士”的集体即兴行为,通过不同组合的鼓所形成的不同音高、不同音色的变化来表现“自由爵士”的前卫性。其中格拉夫斯最具有创造性,他在“自由爵士”中加进了铃、锣和沙球等打击乐器。他的鼓和打击乐器不是用来强调节奏,而是作为渲染音响效果的道具。

“自由爵士”的集体性最集中的体现是以约翰·科特兰(John Coltrane)为代表的一批自由爵士和前卫爵士乐手。在一个叫做 Impulse 的唱片公司支持下,这批激进的爵士力量形成了一个所谓的“New Waves of Jazz”。这一新浪潮是在科特兰的率领下进行的,参与者包括阿奇·谢普(Archie Shepp)、艾伯特·艾勒(Albert Ayler)、查尔斯·托利弗(Charles Tolliver)、格雷欠·蒙克(Grachan Moncur)、詹姆斯·斯波尔丁(James Spaulding)、索尼·马瑞(Sonny Murray)、马里恩·布朗(Marion Brown)、埃尔文·琼斯(Elvin Jones)、麦克伊·泰纳(McCoy Tyner)、吉米·加里森(Jimmy Garrison)、比利·辛吉斯(Billy Higgins)、鲍比·哈特齐尔森(Bobby Hutcherson),他们共同录制了一张名为《爵士新浪》(The New Waves in Jazz)的唱片。这张唱片成为了“自由爵士”领域中最具有集体精神的代表作品。

起初的科特兰并不是一个领导者,由于他的《Giant Steps》在爵士圈中建立了很高的威望,之后又出品了《Live at the Village Vanguard》专辑,从此在他的周围形成了一个“自由爵士”和“前卫爵士”的阵营。与科特曼相比,科特兰虽然也是

以新奇、超前、大胆著称,但是他更为成熟、更为理性,在总结他人实践的基础上,他将“自由爵士”趋于完善和理论化,而且在他晚期的作品中,人们还可以听见他对无调性爵士乐的尝试。1964 和 1965 年,Coltrane 出版了两张经典专辑《至高无上的爱》(《A Love Supreme》)、《耶稣升天》(《Ascension》),作品的宗教情怀和异国情趣是从一个更高的精神思想领域和技术理论层面对“自由爵士”进行的探索。因此,人们称他为“自由爵士”的集大成者是有一定的道理的。

20世纪60年代上半叶的世界发生了太多的“著名”事件。

诸如,1960 年,在美国民主党代表大会的开幕式上,著名的歌手如弗朗克·西纳特拉(Frank Sinatra),迪安·马丁(Dean Martin)等演唱了国歌;20 岁的查比·切克(Chubby Checker)以她的《Let's Twist Again》掀起了一场旋转舞蹈之风;美国的休斯(Hughes)研究实验室发明了镭射激光;阿尔弗雷德·希切科克(Alfred Hitchcock)的电影《Psycho》成为了当年最热门的话题;首枚超音速炸弹 Convair B-58 设计成功;电影《Ben Hur》(《虚宾传》)获得了 11 项奥斯卡奖(1960)

第一台“高尔夫”牌电子打字机问世;剑桥大学的学生在伦敦 West End 剧场举行了他们的《Beyond the Fringe》讽刺喜剧首演;最有政治反抗意识的民歌手鲍勃·迪兰(Bob Dylan)在纽约的 Folk City 举行了首场演唱;作曲大师勋伯格成为在计算机上进行作曲的第一位音乐家。

1962 年,英国“甲壳虫”乐队发行了首张单曲唱片《Love Me Do》,取得了辉煌的成功;安生尼·伯吉斯(Anthony Burgess)发表了争议极大的小说《A Clockwork Orange》;演员肖恩·康纳利(Sean Connery)开始扮演影片《007》中的主角詹姆斯·邦德(James Bond);通俗艺术家罗伊·利希藤斯坦(Roy Lichtenstein)在纽约举行了他的首场个人表演专场。

1963 年,美国 12 岁的小男孩歌手斯蒂夫·旺德(Stevie Wonder)发行了他的首张专辑《Little Stevie Wonder》;著名歌手

弗朗克·西纳特拉从加利福尼亚的宾馆中被绑架，他的父亲为了让儿子得到绑架者的释放，付了24万美元的赎金；世界上首家“长寿食疗”餐厅在英国伦敦开张；英国发生了一次列车大抢劫，歹徒在20分钟内抢劫了两亿五千万英镑；美国发明了按钮电话机。

1964年至1965年，英国和法国签订合约，共同建造英吉利海峡隧道；瑞士开始生产一种长寿牛奶；时装女皇玛莉·匡特（Mary Quant）设计了“超短裙”；英国限制在电视上进行香烟广告宣传；等等，数不胜数。

列举如此之多的事件的目的何在？为的是说明60年代上半叶的世界是如此的丰富多彩，生活的内容非常多变，新生事物不断涌现。当美国民权运动取得初步胜利之后，这样的生活环境和内容必将影响到爵士的发展。在“自由爵士”的前卫风格所引发的“新浪”运动中，又一种潮流接踵而来，那就是爵士与非洲的连接。

爵士的根源本来就在非洲。17世纪20年代第一批非洲黑人作为奴隶来到了美洲，之后的几百年历史中，美国黑人将自己在非洲的文化和传统逐渐移植到了这块新大陆，其中宗教和音乐成为了他们生活的重要依托。我们在“爵士的缘起”单元中已经了解到了非洲文化美国化的爵士形式产生的过程。从新奥尔良爵士的雏形开始，经过半个世纪的发展和变迁，事实上爵士的内容和形式已经与其缘起的状态相去甚远。当然，任何事物的发展都是以抛弃过去，不断创新、不断完善和成熟为规律的。爵士发展的轨迹也是如此。那么，“新浪”中的爵士与非洲的连接是不是一种寻根意识的诞生？

“新浪”中的爵士与非洲的连接并不是一种“返朴归真”、“回归自然”，或者“寻根意识”，也不是欧洲艺术音乐中以斯特拉文斯基为代表的“新古典主义”风格的翻版。这种连接现象的产生，一方面是因为爵士已经不得不借助更多的新因素才能刺激它的不断变迁，另一方面它也是美国多元文化的必

然产物，民族的多样性、文化的多样性必然促成了音乐表现形式的多样性。戴维斯琢磨着“调式爵士”，科尔曼崇尚着“自由爵士”，泰勒以“拳打脚踢”的方式来体现自己的个性，明戈斯则静心创作“大乐谱”的爵士，科特兰在率领前卫爵士乐手们掀起一阵阵的“新浪”。那么，还有谁在想什么花样呢？

桑拉(Sun Ra)也在激起“新浪”的新浪花，但是他来自不同的角度和立场。桑拉声称自己来自“天王星”，所演唱的奇异歌曲是有关埃及的故事，以及有关太阳系中的所有角落的事情。必须注意的是，桑拉并不是一个人的真实姓名，他的真实姓名叫做赫曼·普利·布朗特(Herman Poole Blount)，生于1914年，阿拉巴马州伯明翰人，他坚持称自己为桑拉，来自“天王星”。就如其发音那样，作为奴隶的后裔，他的名字不是世袭的，而是自己拥有的。所以，桑拉的理论是，如果别人可以给他取名，他也同样可以为自己取名，而且也可以为自己选择出生地。就这样桑拉来自“天王星”的故事就成立了。我们谁能够证明他是不对的呢？

桑拉是大乐队时期的一个产物，40年代在芝加哥的俱乐部中演奏“摇摆”，但是他总是想方设法做一点和别人不一样的事情。起先桑拉只是组织了一个小乐队，到了1954年，他已经拥有了一个十重奏的规模，其中一些相当有水准的乐手终身跟随着桑拉。这个乐队命名为“Arkestra”，它不断地工作、不断地创作、无止境地排练，乐手们用《天王星》的招牌来表明自己。有意思的是，《天王星》专辑总是以他们手绘的封面来体现自己的独特，而且推销唱片的方式也是“Arkestra”特有的，每到一地演出完毕的时候，他们就出售唱片以换取现金来维持乐队的存在。桑拉有两件事情非常值得一提，第一，他是第一个购买电子钢琴并且用它来录音的爵士乐手，60年代末期，桑拉开始使用Mini-Moog的电子合成器来制造出各种他们想象中的声音；第二，1966年至1972年之间，桑拉一直在纽约Slug酒吧演奏“爵士历史系列”，从“摇摆”到“自

由”，甚至更为前卫的音乐。因此，桑拉成为了爵士历史上难以让人忘怀的人物。

桑拉的“Arkestra”乐队成员和他自己一样，形象各种各样、衣着五花八门。步桑拉的后尘，一个声称是以非洲文化为根基所构成的黑人乐队在芝加哥成立了，它叫做“Art Ensemble of Chicago”。这个“芝加哥艺术乐队”是一个具有戏剧成分的演奏小组。乐队的每一个成员都穿着具有明显的非洲特征的服饰，脸上也涂抹着具有非洲象征的图案。在表演过程中，他们加入了许多情节，从抽象的象征性脸谱和服饰到具体的非洲丛林生活的行为在舞台上以音乐、舞蹈和戏剧相结合的综合方式展现。他们的全新观念和方式远离了爵士的传统，甚至与“自由爵士”也是大相径庭，不管“自由爵士”的音乐语言有多么不符常规，但是它的形式还是典型的爵士样式。因此，在初创的一个阶段中，“芝加哥艺术乐队”崭新的革命性表现形式不被大众所接受，但是他们坚持自己的试验，而且去了巴黎，巴黎永远是接受黑人文化的避难所。18个月后，他们回到了芝加哥，慢慢地人们开始意识到它的前瞻性，它的“Great Black Music——Ancient to the Future”（从古到将来的伟大的黑人音乐）展示确立了他们在爵士历史上的地位。

爵士风格的变迁发生在各个方面。我们所看到的这种变迁不仅体现在爵士音乐自身的语言、结构，以及内容上，而且也体现在爵士表演的形式上。还有什么可以再变化的呢？爵士风格的变迁开始涉及在地域上的扩展。随着与非洲文化的进一步接触和连接，爵士风格“非洲化”不只是美国本土的潮流了。

南非出现了爵士热潮，1960年以后南非出现了两个非常引人注目的爵士乐队，他们都是南非的黑人爵士。一是“Jazz Epistles”，由六人组成的重奏组，包括著名的钢琴家多拉尔·布兰德（Dollar Brand）和小号手休·梅斯克拉（Hugh Masekela），他们演奏一种波普和非洲风格相结合的特殊爵

士。他们第一个专辑发行于1960年,叫做《Verse I》。另一个爵士小组叫做“Blue Note”,成立于1963年,主要在当地活动表演,特点是由来自不同种族的乐手所构成。这两个乐队对爵士风格变迁中的“非洲潮流”产生了很重要的影响,特别是梅斯科拉,充当着“非洲风格”爵士的大使在世界巡回演出,以音乐的形式来反对南非种族隔离政策。布兰德也同样,虽然他曾一直与埃林顿公爵合作,但最后还是回到了他非洲的文化根源之中,他将爵士同南非当地的宗教圣咏歌曲(Chant)相结合,形成了一种特殊的爵士风格,长年在世界各地巡回。另一个非洲乐队“Brotherhood of Breath”是在欧洲自由爵士的基础上发展起来的,他们综合了自由爵士的集体即兴原则,但是又加上了自己的特殊结构形式。甚至欧洲的英国、德国和法国也都受到了爵士“新浪”的影响。这些以多地域、多民族和多文化发展起来的多元性质的爵士,对音乐的跨文化交流产生了积极的作用。

上文曾叙述到科特兰为代表的一批自由爵士和前卫爵士乐手所掀起的一场“New Waves of Jazz”运动。在科特兰的率领下录制的“新浪”团体是“自由爵士”中集体精神的最集中的体现。然而,所谓“新浪”并不是一种特定的风格,它是一种反传统的运动,我们已经看到了人们用各种方式和形式的爵士参与了这一场革命。在这场运动中,我们必须提到另一位人物,他被人们称之为斯坦·盖茨(Stan Getz)。他曾是冷爵士萨克斯管四兄弟中的一位。然而,这一次在“新浪”运动中,他对自己进行了革命,摆脱了固有的传统约束,他将拉丁美洲的因素加入了爵士,发行了具有特殊意义的专辑《Jazz Samba》。这一专辑在Billboard排行榜上持续了70个星期,其中主要的乐曲如《Desafinado》进入了Billboard的100首最佳爵士单曲排行榜。之后,1964年,他与吉他手乔奥(Joao)合作出品了一个名为《The Girl from Ipanema》的专辑,由乔奥的妻子阿斯特鲁德(Astrud)演唱,非常成功,在当年100首最佳爵

士排行榜上以第五位的名次持续了 12 个星期。

在对爵士的自由“新浪”潮流的叙述将要结束之前，不能忘了提及另一位自由爵士的杰出人物，他就是比尔·伊文斯（Bill Evans）。伊文斯被称之为在爵士历史上最优秀的钢琴家之一，但是为获得这一不朽的荣誉，他经历了相当长的一段时间的努力。早年，他演奏戴维斯的《Kind of Blue》。之后，他开始创作自己的专辑《Everybody Digs Bill Evans》。在他与戴维斯合作期间，戴维斯的作品中有一些是他的手笔。其实六重奏并不是他的最佳合作方式，不久，伊文斯找到了一个最适合于他自己的合作形式——三重奏，其中包括鼓手保罗·莫顿（Paul Motian）、贝司乐手斯科特·拉法罗（Scott LaFaro）。他们三人合作的“自由爵士”并非无的放矢，尽管没有了传统爵士戒律的约束，但是三个人谁也不是“主角”，相互协调，同时各自又是独立的。旋律、节奏在他们的手中结合得是如此的完美，成为了三个纬度的同声交谈。伊文斯的演奏相当安宁，但决不冷漠或缺乏激情。从他双手和键盘中流露出来的高度的内心抒情，以“简约主义”的语言和风格，将爵士推向了另一个“自主”的巅峰。虽然评论界对伊文斯的爵士风格的归属问题有一定的争议，我们说他是“新浪”中“自由爵士”的另一品种，但也有人将他划归为“后波普”时代的代表。无论怎样归类，最恰当的说法是伊文斯什么流派也不属于，他就是伊文斯自己。遗憾的是，他的搭档年仅 25 岁的拉法罗在车祸中丧身，之后伊文思不得不寻找新的伙伴，但是从此以后，他再也没有达到曾有过的辉煌。

爵士的发展过程就是如此的扑朔迷离，它的风格变迁更是目迷五色、盘错纷繁。它的下一步将会走向哪里？是否会在这千头万绪的风格变迁中迷失爵士自己最根本的东西？

第四章 爵士发展的绝境

人人都知道爵士是一种最“酷”的音乐，但是我们对这样的定义必须非常小心。我们写了不少有关它的故事的文字，大家也读了不少类似的文字，但是听过这些音乐吗？特别是听过波普或硬波普吗？大家不觉得“调式爵士”或“自由爵士”非常杂嘈、不入耳吗？那么 Soul Jazz 又怎么样？因此，大家最好在阅读和聆听这种最“酷”的音乐——爵士的时候，也保持一种“酷”（冷静）的心情。我们已经看到，爵士的发展过程是如此的扑朔迷离，它的风格变迁更是目迷五色、盘错纷繁。它的下一步将会走向哪里？是否会在这千头万绪的风格变迁中迷失爵士自己最根本的东西？我们的担心不是无缘无故的，20 世纪 60 年代末开始，爵士真的发现它自己已经迷茫失措。从此，爵士的发展开始走入了绝境。

所谓绝境，也就是意味着前程已无路可走。当然，任何事情的状况，辉煌或衰败，都有一个发展的过程。我们在这里又要提及迈尔斯·戴维斯，因为他个人的演艺生涯可以说就是爵士历史发展的一个缩影。有评论这样说，在 60 至 70 年代初的爵士音乐家中没有比戴维斯更博得人们尊敬的了。他录制的作品几乎都成为了当时非常受欢迎的曲调，这并非由于他的小号吹得精湛无比，也不是因为他的崇拜者们对其过于迷恋，而是戴维斯自己独特的品味、独特的眼光、永远的创新精神，以宽宏的心怀不断发现和推荐新一代的爵士人才，使得他自己不断在爵士舞台上绽放光辉。60 年代初，科尔曼和科特兰在爵士世界里独领风骚，一直占据着新闻界最受瞩目的人物的地位。那时候的戴维斯并不嫉妒和羡慕，也没有随之

而见风使舵,跟随着“自由爵士”或“新浪”的潮流起哄,而是避开媒体的关注,在一边静静地聆听和思考。爵士应该怎样发展?它的前景如何?还有什么可以再挖掘的?

戴维斯的思考是从两个方面进行的,一是怎么样把更为松弛的、更少约束的结构与更为紧密的乐队组合相结合;另一是用什么样的手段和媒介使得爵士的音色更为新异和具有活力。毕竟是戴维斯,良好的古典音乐的素养总是给予他许多旁人所不及的从音乐本体中发掘能源的灵感,天生的音色敏感性赋予他对声音世界的广阔幻想。在结构问题上他采用了古典音乐中回旋曲式的概念,不断地重复乐思、乐段,使得每一个作品都具有活力和明确的结构倾向;在音色的问题上,他大胆地启用了电子乐器来创造和获得各种各样的音响色彩,他的音乐的抒情性和幻想性在表演和创作中得到充分地发挥。

1968年期间,人们惊奇地发现戴维斯在聆听詹姆斯·布朗和阿雷萨·弗兰克林(Aretha Franklin)的演唱,以及摇滚歌星们如“The Fifth Dimension”和“The Byrds”乐队的音乐。在这些音乐中虽然有一些不同种族和风格的综合因素,但是根本的还是大众化的摇滚音乐将几乎所有的流行乐种融合在了一起。自从“甲壳虫”掀起摇滚热潮以来,爵士逐渐失去了大众音乐舞台的台柱地位,慢慢地退让给了摇滚,成为了“少数民族”。然而,戴维斯却不相信爵士正在衰败,当然,他所不相信的是他自己会从舞台上退出。他需要大众、需要流行、需要被欢迎,他要融入于流行的核心。因此,戴维斯又开始“变形”他自己。从他那时的形象看,人们在疑惑戴维斯变成了“流行乐手”而不再是“爵士大师”了呢?然而,1969年经过几乎没有休止地在录音棚里工作,又一个革命性的新作品《In A Silent Way》诞生了,由两架电子钢琴、两架电子管风琴,加上电子吉它和萨克斯管,当然包括戴维斯本人的小号组成,全然一幅“Electronic Miles Davis”的形象,难怪有人称他为“放电的戴维

斯”。翌年，戴维斯又发行了一个具有“划时代”意义的双唱片专辑《泼妇酿酒》(《Bitches Brew》)。《Bitches Brew》成为了迄今为止戴维斯最畅销的作品。原因在哪里？原因就是戴维斯融合了摇滚音乐的因素，参与这张专辑演奏的乐手包括他自己在内多达13人，其中电子钢琴6架，4位打击乐手。他的这张专辑成为了戴维斯“放电革命”的典范，也是爵士走向大融合的标志；与此同时，戴维斯这一最后的“呐喊”也成为了爵士穷途末路的象征。

虽然我们说“放电”的戴维斯是他自己最后的“呐喊”，但是他的影响是如此之大，在爵士历史上极少有人能与之相比。爵士与摇滚的融合现象是不是由戴维斯开始的我们可以姑且不论，但是一大批这种融合潮流中最出色的弄潮儿都曾是戴维斯的搭档和伙伴。首先要提到的是托尼·威廉姆斯(Tony Williams)，这位极其有影响力的爵士鼓手建立了“Lifetime”三重奏乐队，1969年5月与吉他手约翰·麦克劳格林(John McLaughlin)和管风琴手拉里·扬(Larry Young)一起录制了《Emergency!》，比戴维斯的《泼妇酿酒》还要早三个月，对于大多数人来说，“Lifetime”太粗俗、太激烈，更像是吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)的摇滚，而非传统的爵士三重奏。但是，它成为了融合潮流中的先锋。接着，在1971年，这位英国出身的天才吉他手麦克劳格林离开了“Lifetime”，大踏步地经过那扇曾参与打开的“融合”大门，组建了“Mahavishnu”大型的爵士管弦乐队。凭借堆积如山的麦克风，以及连亨德里克斯和节奏布鲁斯都无法与之相比的麦克劳格林电声吉他，他将噪音和抒情的印度诗歌结合在了一起。与戴维斯的《泼妇酿酒》形成了强烈的对比，麦克劳格林以简单、明了的独奏和伴奏的关系，以及经过完美的排练所形成的配合，替代了Davis将摇滚融入后的爵士变得沉重、闷长、晦涩的音响，赢得了巨大胜利。

1971年，曾是戴维斯伙伴的韦恩·肖特(Wayne Shorter)，

与管风琴手乔·扎温努尔(Joe Zawinul)联手组成了被称之为最伟大的爵士乐队之一的“Weather Report”。之所以命名这个乐队为“天气预报”，是因为肖特认为他的音乐就如同天气一样每天都在变化。(图 10)

赫比·汉库克(Herbie Hancock)是另一位爵士与摇滚融合中的明星，60年代与戴维斯合作参与了爵士与摇滚的融合，但之后离开了那里，自立山头。70年代起，他率领了一个六重奏的“Sextant”(六分仪)乐队，将爵士、摇滚和非洲音乐，以及印度音乐因素结合在一起使得这个“六分仪”成为了摇滚爵士中最好的乐队之一。在演出中，“六分仪”乐队时常穿着非洲服装，而且它的专辑《Mwandishi》的背后附录着乐队成员们各自的非洲名字。尽管“六分仪”乐队很成功，但是汉库克还是解散了它，重组了一支名为“Headhunters”(“猎头者”)乐队，并且以《猎头者》命名了他们的专辑，这一专辑很快成为了最畅销的作品。《猎头者》的出品表明汉库克已经从爵士与摇滚的“融合”走向了另一个潮流“Funk”(“芬克”)。

不只是戴维斯在聆听 James Brown 的“芬克”演唱，汉库克也非常热衷于“芬克”音乐。他曾经说道：

我聆听詹姆斯·布朗和斯莱，并且也谈论和阅读有关他们的情况。我已经找到了我想找的东西，我会尽自己最大的努力来完成它，这就是为什么我要进行“芬克”音乐风格的尝试。我认为还没有任何一位爵士乐手真正地认识到“芬克”音乐的价值所在。

《猎头者》就是他对“芬克”尝试的结果，以 100 万张的销量载入了爵士史册。他的智慧、才华和不断探索的精神，以及加上幸运，使得他的名字在爵士历史上留下了不少篇幅。然而，我们不禁要问，后期汉库克的“猎头者”乐队身穿西班牙服装，头上装扮着非洲式样的发型，演奏着黑人“芬克”音调，这是化妆舞会？或是时装发布会上的奇异服饰表演？“爵士”究竟还是不是爵士？

虽然，并不是所有的爵士乐手都卷入到了“融合”或“芬克”的潮流之中，也有不少有才华的爵士音乐家在走着自己的道路。有一位受过高等教育的爵士乐手和理论家叫做乔治·鲁塞尔(George Russell)，他曾撰写过一本论著《论即兴演奏调式结构中的利第亚调式半音问题》，这本著作影响过许多年轻的爵士乐手。在著作中，他论述了爵士音乐的许多理论问题，其中的重点是重新考察了爵士传统音调的起源，并且从调式理论的角度对利第亚调式的半音问题作了详尽的解释。他出版的《爵士研讨会》音乐专辑就是其音乐思想的最集中的体现。一个爵士乐手具有如此之高的音乐理论修养，这在爵士历史中是非常罕见的。鲁塞尔曾在列诺克斯爵士学校任过教，还接受过布兰迪斯大学的作曲委约。60 年代中期，他带领着一个自己的乐队到欧洲进行巡回演出。虽然鲁塞尔有

着很好的音乐理论根基，但他绝不是 一个纯粹的纸上谈兵的空谈家，他总是想方设法将他对调式理论的认识和半音化处理运用到爵士的创作实践中去。

另外，曾是科尔曼乐队中的贝司乐手查利·哈顿(Charlie Haden)组织了一个大型爵士乐队，叫做“Liberation Music Orchestra”。以西班牙国内战争为主题，这个“解放音乐管弦乐队”曾出品了一个专辑《我们将会得胜》(《We Shall Overcome》)。还有一个值得一提的是一位女性叫做卡拉·布莉(Carla Bley)。她看上去像一个流行歌手，而事实上，布莉创作了一部爵士历史上独特的爵士歌剧《山坡上的自动楼梯》(《Escalator over Hills》)。这部歌剧发行于 1971 年，两小时之久的歌剧还有一个令人惊奇的副标题《A Chronotransduction》，意思是“时间转换”，作品涵盖了从“大乐队”到原型的世界音乐等素材。这也可以说是爵士历史上的一绝。

1967 年 7 月科特兰因患肝癌逝世，年仅 41 岁的爵士天才熄灭了他的光芒；1970 年另一位天才式的人物艾勒(Ayler)被发现在纽约东区的一条河中身亡。科特兰的英年早逝、艾勒的神秘死亡都给爵士历史带来了阴影。让人看不懂、也听不懂的爵士已经是五花八门、眼花缭乱，再加上这些明星的不幸夭折坠毁，爵士真的是走入了绝境。

20 世纪 70 年代，爵士乐进入了所谓的融合派爵士乐时代，这种新的风格将爵士的即兴演奏和摇滚的音响效果融合在一起，“天气预报”、“猎头者”乐队都是这个时期的代表。到 70 年代末，这种音乐形式的探索在艺术上已经是穷途末路。那么，这之后的爵士发展出现了什么样的情形呢？

从它的缘起、风格的形成到变迁的整个历史来看，爵士一直处于一个持续不断的变化过程之中。几乎每隔 5 年到 10 年左右的时间，就会有一种新的爵士风格取代旧的风格。在过去的半个多世纪发展过程中，这种取代基本是在爵士自身的语言、结构、节奏、音色、音阶调式，以及演奏表现形式等方

面进行的。然而,到了70年代左右,人们不得不从爵士以外的众多因素中来寻找支持和帮助,爵士开始失去了自信,失去了自我,迷失了方向。我们不知道是应该从爵士中寻找“非洲根源”,还是从“芬克”、“摇滚”中寻找爵士?

爵士乐的发展步伐已经放慢,或者说具有真正含义的爵士发展已经停顿,没有人知道爵士究竟会朝什么方向发展,这也就是一个事物发展到了极致之后不可避免地会产生的结果。具体来说,人们将近20年来的混合、多样并存的爵士现象称作为“交叉风格爵士”,实际上也就是风格淡化了的融合派爵士的延续。因为谁也说不清,这20年来的爵士发展究竟是以什么样的称谓来给以界定,所以干脆称之为“当代爵士”也许更为妥当一些。

我们看看这些年的实际情况。所谓交叉风格爵士也就是将爵士、摇滚、节奏布鲁斯、流行音乐,以及通俗世界音乐等结合在一起的混合形式。可想而知,这样的“交叉”形式能称得上爵士?但是由于旋律通俗、稍有即兴,加上轻松愉快的节奏,交叉风格爵士在商业上得到了巨大的收益。这是不是与整个人类和社会趋于浮躁,感情流于表面,思想倾向简单,观念着眼实际有关呢?这时候,另有一批青年并不迎合市场效应,着重于对真正爵士的追求,以自己良好的音乐训练和文化修养试图在绝境中寻找出路。这批青年被称作为“年轻的狮子”,他们的领头人物就是当代最为出色的大师级人物温顿·马萨利斯(Wynton Marsalis)。有人这样评价道,马萨利斯的演奏一步步向爵士的根源靠拢,他通过自己的努力,于20世纪80年代崛起于爵士乐坛,从年轻时的冲动走向成熟,从模仿大师变为自己也是大师,他在探索中找到了新的精神,而这种精神,和当年埃林顿公爵的音乐在本质上完全相通,在回归历史中马萨利斯悟出了爵士的精神,他让爵士重新在舞台上绽放出璀璨的光芒。(图11)

马萨利斯的成功来自于各方面的因素。首先是良好的音

图 11 温顿·马萨利斯成为了《时代周刊》的封面人物

第四章 爵士发展的绝境

乐家庭的熏陶,父亲是一位钢琴家,兄弟都是爵士乐手,因此有“爵士第一家”的美称。他6岁就开始学习小号,一边学习欧洲古典音乐,一边也跟着兄弟们一起学习爵士。天才、教育加勤奋使得小小年纪的马萨利斯在音乐领域就获得了一定的地位。18岁的他从新奥尔良来到了纽约,进入了世界著名的朱丽亚音乐学院学习。1980年,马萨利斯加入了“Jazz Messengers”乐队,他的才华立刻得到了人们的关注。次

年,他与汉库克合作参加了巡回演出,并且发行了LD唱片。1983年马萨利斯自己组织了一个五人乐队,录制了他第一张专辑。由于良好的古典音乐的基础和素养,马萨利斯在爵士音乐创作方面的兴趣非常广泛,他在《Hot House Flowers》中使用了—个管弦乐队来丰富他想要的效果(有一些伊文思的影子在其中);还在《Majesty of the Blues》中体现了他对布鲁斯的寻根意识;他以《In This House》来表示对大师埃林顿公爵的尊敬。他对爵士的信念使得人们再次认识和肯定了爵士是美国黑人贡献给美国的一种无价的文化宝藏。90年代,马萨利斯的音乐生涯到达了高峰,被人们视作为爵士的领袖。由于他的才能和对爵士做出的努力,1992年马萨利斯成为了美国著名的林肯艺术中心的爵士艺术总监。之后的数年中,他带领着林肯艺术中心的爵士乐团在世界各地巡回演出,对

爵士走向世界做出了贡献。

在“年轻的狮子”群体中，马萨利斯是他们心目中的英雄，他们都愿意永远跟随马萨利斯，为追求真正的爵士而努力。这些人中包括不少著名的爵士乐手，诸如他的兄弟布朗福特·马萨利斯（Branford Marsalis）、罗伊·哈格罗夫（Roy Hargrove）、戴维德·桑切恩（David Sanchez）、乔·罗凡诺（Joe Lovano）、艾利克·里德（Eric Reed）、科利斯汀·麦克比尔德（Christine McBride）等。

马萨利斯作为当代爵士大师是当之无愧的，但是20世纪末叶的爵士发展已经到了一种没有哪一种流派，或哪一个人能够一统天下而成为主流的状态。对于某一个乐手的成就的肯定，主要是基于其个人的才华，他所得到的尊敬、爱戴也基本上是在特定范围内的；也就是说，尊敬和爱戴主要是在被其所主张的潮流群体中实现的。因此，也有一些人并不完全赞成马萨利斯的爵士主张，特别是在纽约黑人 Hip Hop 文化活动中的一些活跃分子认为他的主张过于传统，提出应该将 Hip Hop 中的 Break dancing（霹雳舞）、Rap music（黑人说唱音乐）和 Graffiti art（涂鸦艺术）等结合起来形成一种新风格。于是，他们建立了一种“Macro - Basic Array of Structured Extemporization”新观念，缩写为“M - Base”。这一新观念的大致意思是建立一个“宏观基础上有结构的即兴演奏的姿态”。

“M - Base”的主要力量是“Five Elements”乐队，它的名称取自于一个中国功夫影片。领衔人物是史蒂夫·科尔曼（Steve Coleman），他主要是沿着帕克的风格，然后又参照前卫爵士的某一些模式，再加入大量的“芬克”节奏和 Hip Hop 中 Rap 的说唱性，使得“M - Base”风靡了一阵。在“M - Base”潮流中，有一位女性歌手成为了当代爵士中的佼佼者，她就是萨珊德拉·维尔森（Cassandra Wilson）。原先她主要演唱“芬克”，经过一段时间的举棋不定之后，她选择了爵士，加入了

“M - Base”的行列,成为了 Blue Note 唱片公司中最重要的爵士诠释者和招牌金嗓子。她的专辑《Blues Skies》、《Blue Light 'Til Dawn》,以及《New Moon Daughter》非常激动人心,舆论评价她的演唱和嗓音实在是非常的辉煌。

与“芬克”、“灵歌”(Soul)及 Hip Hop 有关联的还有一派爵士,叫做 Acid Jazz。所谓的“酸爵士”是在迪斯科舞厅中流行的 Acid House 舞曲的基础上,结合了 Hip Hop,以及“芬克”、“灵歌”等因素,由一支称为“US3”的爵士乐队发展起来的,他们的专辑《Hand on the Torch》就是这种音乐的代表。“酸爵士”的最大纵容者是 DJ 族(全称为 Disc Jockey,或 DeeJay),他们是一批音乐节目的主持人,在广播电台介绍和播放流行音乐。这一 DJ 族不仅懂得音乐,而且言语风趣,他们的评价会对音乐作品的流行,以及对大众音乐欣赏水平的引导产生很大的影响。DJ 将爵士引进了舞厅,为“酸爵士”的形成起到了很大的作用。“酸爵士”的领导者是吉尔斯·彼特森(Giles Peterson,他从 DJ 身份转而成为 Acid Jazz(酸爵士)唱片公司的创建者。酸爵士唱片公司风起云涌,以“Talkinloud”为商标出品了大量的专辑,在美国、欧洲及日本等地区都有它广泛的市场。

虽然在这里提及唱片公司似乎不怎么合适,但正是由于它们的推荐、它们的支持,许多爵士历史上最优秀的音乐作品、音乐家才得以脱颖而出。在爵士历史发展过程中,曾有过不计其数的唱片公司出品各种各样的爵士音乐,有的昙花一现,有的青春长在。在这里向人家推荐近 20 家为爵士发展做出过卓越贡献的唱片品牌公司,以英文字母排列为序:

1, Atlantic 2, Black Saint and Soul Note 3, Blue Note 4, Columbia 5, Concord 6, Contemporary 7, Dials 8, DIW 9, ECM 10, ESP 11, GRP 12, Hat Art 13, Impulse 14, Incus 15, Pablo 16, Pacific jazz 17, Prestige 18, Riverside 19, Verve

其中需要重点介绍的是德国的 ECM。ECM 出品的唱片有

着强烈的视觉感,封套有着亚光柔和的色调、精细的印刷工艺,以及多用伤感的黑白图片来表现空旷的场景,但是它最大的特色是音乐录制的品质。自20世纪60年代末期创建公司以来,ECM已经发行了700余种唱片。ECM的全名为Editions of Contemporary Music,1969年创建于科隆,创建人曼弗莱德·艾切尔(Manfired Eicher)毕业于德国柏林音乐学院,他不仅是一位专业的贝司乐手,而且还获得了另一个硕士学位——作曲专业,良好的音乐教育使得他在经营中独具眼光。虽然开始的时候ECM只是局限在前卫爵士上的作品,但是公司的目标是远大的,它将面向所有的音乐风格和流派。从以后的大量产品中,我们看到了ECM为爵士的发展所做出的贡献。许多在爵士历史上占有重要地位的畅销专辑都是ECM的杰作,诸如“艺术乐队”(Art Ensemble)录制的最好的专辑,马尔·瓦尔德隆(Mal Waldron)的《Free Atlast》、盖瑞·布尔顿(Gary Burton)的《Crystal Silence》、凯什·加莱特(Keith Jarrett)的《The Koln Concert》、特加·莱普达拉(Terje Rypdal)的《Waves》、保罗·布莉(Paul Bley)的《Open for Love》、米歇尔·加拉索(Michael Galasso)的《Cycle》、乔·马纳利(Joe Maneri)的《In Full Cry》等,以及比尔·弗利塞尔(Bill Frisell)、查利·哈顿(Charlie Haden)、查尔斯·劳埃德(Charles Lloyd)、考林·瓦尔库特(Colin Walcott)、德维·雷德曼(Dewey Redman)、艾德·布莱克威尔(Ed Blackwell)、简·加巴雷克(Jan Garbarek)、约翰·瑟曼(John Surman)、莱斯特·鲍维(Lester Bowie)、帕特·麦瑟尼(Pat Metheny)、保罗·莫迪恩(Paul Motion)、罗斯库·密特切尔(Roscoe Mitchell)等70年代以来优秀的爵士乐手都在ECM出品他们的音乐专辑。ECM发行的唱片不仅只是欧洲的,而且遍及世界各地。它以宽宏的态度选择最优秀的作品,以高质量、高品位为目的,在众多的唱片公司中脱颖而出,为ECM公司自己,也为爵士乐手,更是为爵士音乐建立了卓越的形象和品牌。

20 世纪末的爵士发展的另一个主要情形体现在它的地域国际化和文化多元化上。爵士向欧洲或非洲扩散的现象在 60 年代末期已经开始,到了 20 世纪最后的十几年中,地域和文化上的国际化、多元化现象更为明显。著名的爵士乐手活动在世界各个地方和国家,诸如,欧洲有挪威的萨克斯管手简·加巴雷克,英国出身的萨克斯管手约翰·瑟曼(他录制有著名专辑《Withholding Pattern》),英国“新浪”弄潮儿库尔特尼·派因(Courtney Pine),麦克·威斯特布鲁克(Mike Westbrook)的英国大乐队、韩国爵士,以及史迪芬·密戈斯(Stephan Micus)结合中国竹笛、日本尺八(Shakuhachi)、印度西塔尔(Sitar)和别的欧洲乐器试图追求“世界音乐”风格的爵士,还有德国的迪诺·萨鲁兹(Dino Saluzzi)将北欧的民间乐器运用于爵士,史迪夫·蒂布特斯(Steve Tibbetts)则从西藏和尼泊尔等地寻找创作爵士的新素材,巴西乐手埃格布尔特·吉斯门蒂(Egberto Gismonti)以吉他演奏叙事风格的爵士音乐,以及著名的印度音乐家香卡(Shankar)用印度小提琴来表现爵士,等等。

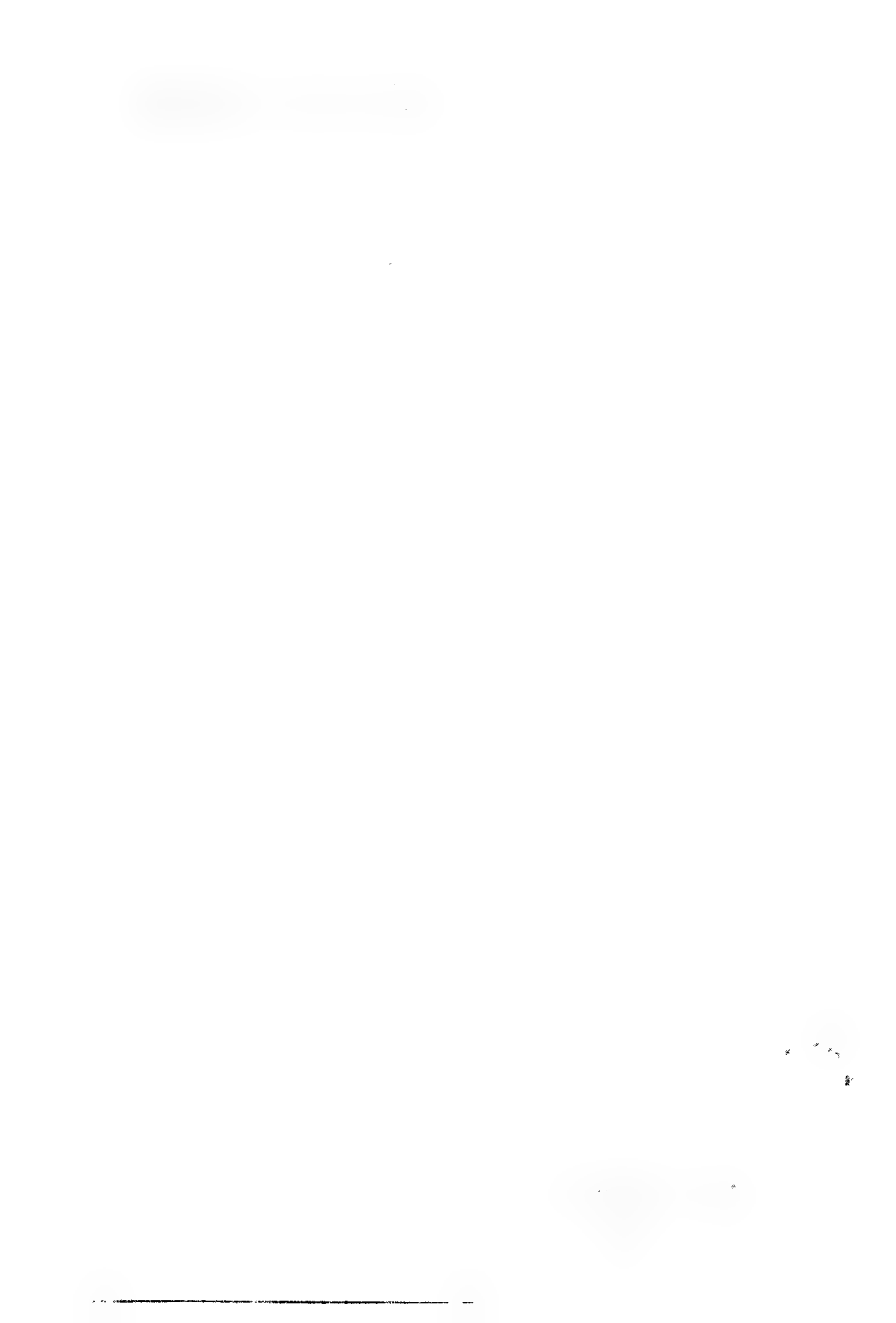
表面上看,20 世纪末期的爵士状况可谓是风格各异、百花齐放、气象万千,然而,这也是爵士走入了绝境的典型表现。80 年代以来,人们已经厌倦了不伦不类的“爵士”,特别是对那些既不是“摇滚”、“芬克”,又不是纯真的节奏布鲁斯、灵歌的“新花样”不感兴趣了。于是乎,爵士不得不再回头来重新审视其近一个世纪的发展历史,重新回到以往的“故事”中去寻找新的灵感。到了 20 世纪最后的 10 年里,人们几乎可听见每一种曾经辉煌过的风格和流派都活跃在爵士舞台之上,其中包括迪克西兰爵士,古典爵士,主流爵士,波普爵士,冷爵士、硬波普爵士、后波普爵士、自由爵士、前卫爵士,以及融合爵士等,积极地说这是丰富多彩、绚丽多姿,消极地看它是五花八门、杂乱无章。到了上世纪末,爵士的舞台似乎从美国开始移向了欧洲,以及向世界各国蔓延。虽然可以将这样的现

象看作是爵士逐渐成为了一种国际性的音乐，但实际上，就爵士作为一种非常具有特色和个性的艺术形式而言，这并不是是一件让人乐观的事情。因为它开始丢失了自己的文化土壤，开始脱离固有的精神和灵魂的根基，开始寻找新的刺激因素，开始追求更广泛的市场、商业的效应，其结果是丧失了自我。这也就印证了我们曾强调的哲理关系，即外延越大，其内涵就越小。

这样的辩证关系是对爵士历史的缘起、风格形成、发展和变迁，以及它的晚期走入绝境的整个过程的最好总结。

中 篇

爵士大师辑录

杰利·罗尔·莫顿

(Jelly Roll Morton,
1890—1941)

莫顿自己声称是他发明了爵士。虽然历史学家和学术界大多都不这样认为，但他的确是历史上第一位爵士作曲家，同时他又是一位历史学家，为爵士的诞生和拉格泰姆的发展，以及推动爵士的即兴性做出了不可磨灭的贡献，因此而受之无愧地成为了爵士历史上的巨人之一。

莫顿原来的名字叫菲迪南·莫顿(Ferdianad Morton),出生在新奥尔良一个拉丁美洲黑人后裔克里奥耳人的家庭,父亲拉·门西(F. P. La Menthe)是一个建筑工人和半职业的长号手,母亲是一位歌剧爱好者,家庭的熏陶和自身的天分,使莫顿在早年就显露出超人的音乐才华。

从少年时代开始莫顿就一直带有浓厚的传奇色彩,据说十来岁就开始了演出生涯,不仅在三重奏中弹奏吉他,在乐队中演奏钢琴,而且还担任歌手,演唱黑人灵歌。15岁开始在夜总会演奏钢琴,擅长弹奏布鲁斯。由于当时夜总会是一种色情场所,所以他的工作致使亲属们与其断绝了关系。

1902年莫顿创作了自己的处女作《新奥尔良的布鲁斯》,它很快传遍新奥尔良,成为了当时的火爆作品。这首作品是一种拉格泰姆、布鲁斯和舞蹈音乐的混合体,为早期爵士音乐的诞生起到了重要的作用。也由于此,莫顿声称他发明了

爵士。1915年,莫顿改编和出版了《黑人布鲁斯》,成为爵士历史上第一首有据可考的正式出版作品。之后,改名为杰利·罗尔·莫顿,先后在洛杉矶、芝加哥从事演奏,1928年移居纽约。在此期间,莫顿创作了大量的作品,包括1926年和1927年间为维克托公司录制的“红热辣椒面”乐队(Red Hot Pepper)的唱片,这成为了他最佳的作品。

30年代起,由于他生活放荡、个性浮夸,导致人缘极差,加上美国经济的大萧条,莫顿逐渐销声匿迹,沦落到了在小酒吧弹奏的境地。1938年,民间音乐考察者阿伦·罗麦克斯在美国国会图书馆查阅资料时,发现了莫顿过去辉煌的历史。在阿伦的努力下,莫顿为人们留下了他自己及早期爵士发展的珍贵文献和音响资料,这就是著名的“莫顿国会图书馆录音”。

晚年,莫顿重组乐队试图在纽约重新恢复他往日的风采,遗憾的是没有多少回响。评论说,莫顿已经不再时髦,他已经不再能摇摆,老了,往日的风采已经一去不复返了。身心枯竭的莫顿经不住打击,1941年去世。然而,他的黯然却换来了爵士的光明和辉煌。

经典唱片:《Jelly Roll Morton》, Retrieval 出品,早期钢琴独奏作品;《Jelly Roll Morton, Vol. 1》, JSP 出品,“红热辣椒面”乐队最佳作品;《Jelly Roll Morton, Vol. 2》, JSP 出品;《Jelly Roll Morton, 1939—1940》, Classics 出品,包括钢琴独奏和声乐作品;《The Pearls》, Rounder 出品,国会图书馆专辑;等。

西德尼·贝彻

(Sidney Bechet,

1897—1959)

虽然这位来自新奥尔良的高音萨克斯管和单簧管乐手曾拒绝使用“爵士”二字，但他还是被誉为爵士音乐史上的奇才。在历史

上，贝彻是录制爵士独奏唱片的第一人，也是将萨克斯管带进爵士天地的第一人，无数的第一使得他的音乐成为了爵士的主流形象，而他的形象却超越了音乐本身。

和莫顿一样，贝彻出生在一个克里奥耳人的家庭。起初，他学习单簧管，超人的音乐天才使得他在很小的时候就参与当地最好乐队的演奏活动。1912年加入了当地著名的“雄鹰乐队”，1914年，随阿姆斯特朗外出巡回演出。1917年他前往芝加哥，不久在纽约加入了由黑人作曲家库克（Will Marion Cook）率领的“南方切分节奏乐队”。在这个以正规的管弦乐形式演奏拉格泰姆的乐队中，他担任单簧管手。之后，随乐队前往欧洲，著名的瑞士指挥家对贝彻的演奏给以高度评价：“一位非凡的单簧管独奏家……天才艺术家”。那年，他20岁。也是在那次巡回演出中，他偶然发现了高音萨克斯管，之后，他便将之带入了爵士，而且成为了他自己的最爱和最拿手的乐器。

贝彻一直逗留在欧洲，直到1921年回到纽约，然而数年后又重返欧洲，之后的15年间，他常常往返与美国和欧洲之

间。传说,在欧洲期间,他在法国参加过枪战,还偷偷地去过十月革命后的莫斯科,在那里向革命的领袖教授过萨克斯管的演奏。期间,有过不光彩的强奸案,也曾与著名的舞蹈家约瑟芬·贝克和贝茜·史密斯有过恋情。他的生活可以说是“丰富多彩”,同时也是非不断。

他与许多乐队和乐手有过多年的合作,如阿姆斯特朗、埃林顿等大师。但由于贝彻的孤僻性格,在舞台上、录音棚中,总要以他为中心,总要以领衔者自居,很难与人长期合作,很难与人亲近,所以,连他的学生都说贝彻是一位偏执狂。20年代是贝彻最得意的时代,30年代起,尽管也有过出色的作品问世,但逐渐开始被人遗忘。然而,十余年之后,贝彻东山再起,参与了新奥尔良派复兴的活动,再次巡回欧洲,故地重游获得了巨大成功。法国政府将他推上了贵宾席位,将过去不光彩的历史搁置于脑后。1959年,贝彻因癌症去世,法国政府为其竖立了雕像。

一位黑人乐手在欧洲获得了如此的荣誉,这对人类社会文明的进步无疑是一个重要的象征。因为,人们从贝彻的演奏中看到了爵士,看到了音乐最本质的东西,即感情的源泉。黑人爵士为这样的源泉的流动做出了贡献,它为人类的和平、民族之间的交流和尊重开启了一扇大门,也因此,爵士成为了人类社会文明进程中的一个哲学反思命题。

经典唱片:《The Legendary Sidney Bechet》,RCA Bluebird公司出品,包括早期的《Feetwarmers》和“Blues In Thirds”;《Sidney Bechet In New York》,JSP出品,包括与阿姆斯特朗的重新合作的演奏;《The King Jazz Stor Vol. 4》,Stroyville出品,为贝彻与 Mezzrows 合作的最佳之作;《Jazz Classics Vol. 1》,Blue Note出品;等。

埃林顿公爵

(Duke Ellington,
1899—1974)

不仅对于爵士音乐的历史,甚至对于整个美国音乐历史而言,埃林顿公爵永远都是一位伟大的音乐家,50年间,作为作曲家和指挥家,他带领着美国最优秀的爵士乐队巡回在世界各地的音乐舞台上,创作了数以千计的作品,为爵士音乐的发展做出了极为重要的贡献,并以其非凡的才华和魅力为自己赢得了“公爵”的美称。

1899年埃林顿公爵出生在华盛顿特区的一个中产阶级家庭,早年曾立志以绘画作为将来的职业,后来发现自己在钢琴上很有点天赋,之后就转向了音乐。1917年,18岁的埃林顿举行个人演奏会,以演奏爵士来展示自己的才华,他在电话号码簿上刊登的广告吸引了不少听众。从此,无名小卒的埃林顿开始了爵士生涯。20年代中期,埃林顿前往纽约闯荡,起初,没有太大的起色,后来他成为了来自家乡的“华盛顿人”乐队的领衔者,他的作品《东圣路易斯再见》、《黑色和棕褐色幻想曲》,以及《克里奥尔情话》等大受人们的欢迎,于是,埃林顿乐队闯入了当年著名的棉花俱乐部(Cotton Club),从此那里成为了他们的根据地。

他们的成功吸引了影视界的目光,1929年埃林顿上了银幕,影片《黑色和棕褐色》描绘了这位黑人乐手成长的过程,

以及其非凡天才的形象。1931年,埃林顿乐队开始巡回美国各大城市演出,并且在1933年和1939年的两次欧洲之行中,获得了巨大成功,特别是在英国,爵士乐迷们为他们精彩的表演而疯狂。埃林顿乐队为爵士走向欧洲起到了重要的作用。

之后,他的《节奏中的摇摆》、《假如不摇摆就难以成为音乐》、《多愁善感的情绪》等都成为摇摆时代中最杰出的作品,使他依然在乐坛中保持着领导者的地位。40年代初,埃林顿乐队被誉为是当时最伟大的乐队,许多优秀的作品都在那段时期问世,例如《过早的一切》、《C大调即兴布鲁斯》、《我不自在》、《配曲和摇摆而已》等。当时的《新政治家》杂志在对埃林顿的评价中说道,判断一位登山者的成就不是看他爬的山有多高,而是看他攀登的难度有多大。埃林顿不仅在演奏上技术娴熟非凡,在创作上用恰当的形式准确地表达所要表达的感情,并且敢于创新和解决困难,更重要的是他善于将民间音乐的传统因素与自己的创作方式融合在一起,打破了过去爵士理论,使得爵士永远具有活力和新的生命力。

1943年,埃林顿在卡内基音乐厅举行了演出,这为他在爵士音乐历史上的地位奠定了重要的基础,之后,他成为了那里的常客。

50年代后,随着大乐队的衰落,埃林顿乐队逐渐失去了往日的风采。之后,埃林顿开始进行宗教音乐的创作,虽然已经进入晚年,但埃林顿依然在爵士的内容和形式上进行探索。1974年,埃林顿患癌症去世,享年75岁。

埃林顿一生为爵士事业而奋斗,许多著名的乐手曾与他合作,大量的年轻乐手受其扶持推荐,他为后世留下了无数的优秀作品,亦曾获得尼克松总统颁布的“自由总统勋章”及几乎所有的文化艺术奖项,是爵士音乐史上一位出类拔萃的大师。

经典唱片:《Early Ellington》,RCA Bluebird 出品(早期经典作品);《Duke Ellington》,Classics 出品(包括“Reminiscing In

Tempo”等作品);《The Indispensable, Vols. 5-6》,RCA 出品(包括佳中之佳的作品);《Such Sweet Thunder》,Columbia 出品(最受欢迎的组曲之一);《The Far East Suite》,RCA Bluebird 出品(最成功的晚期组曲之一);等。

路易斯·阿姆斯特朗

(Louis Armstrong,
1901—1971)

如果说有人发明了爵士的话，阿姆斯特朗必定是其中之一。他的形象是活泼的小丑型的小人物，但他的音乐却非常伟大。有人说，他在爵士历史上的地位，犹如古典音乐中的巴赫，摇滚音乐中的普莱斯利，这样的评价并不为过。

许多爵士中的大师都来自新奥尔良这块爵士的发源地，阿姆斯特朗也是如此。出生在黑人贫民区的阿姆斯特朗，从小喜爱音乐，在街头、教堂唱诗班中学会了演唱。11岁那年，由于非法放枪进了“流浪儿之家”的少年劳教所。然而，他却在那里开始学习短号。没有想到，两年劳教生活中的短号训练，奠定了他一生辉煌的爵士生涯的基础。

离开“流浪儿之家”后，他开始在密西西比流域地区参加各种演奏。当时著名的爵士音乐家奥利弗发现了阿姆斯特朗，让他在“黑人后裔爵士乐队”中演奏短号。1922年至1924年间，在芝加哥他又加入了奥利弗的“克里奥尔人”乐队。在奥利弗的扶持下，阿姆斯特朗成为了优秀的演奏家。他与奥利弗的合作留下了不少优秀的作品。之后，他前往纽约，加入了著名指挥家汉德森的大乐队，在那里阿姆斯特朗给爵士带来了巨大的冲击，从而成为了爵士界的一位顶尖人物。

1925年，阿姆斯特朗重返芝加哥，先后组织了“热门五”和“热门十”乐队，乐队精湛的演奏风靡一时，两年间，优秀作

品接踵而出。此时,他从短号转向了小号,作品《Cornet Chop Suey》中的独奏确立了他作为当时最优秀的小号手的地位。这是一个新奥尔良爵士发展的顶峰时期。之后,新奥尔良大乐队开始衰败,历史学家认为这是由于人们在乐队中太注重阿姆斯特朗的独奏地位造成的。然而,阿姆斯特朗的作用在于,他使爵士摆脱了单纯的舞厅伴奏音乐而形成一种独立的音乐形式,为爵士的成熟建立了不朽的功勋。

尽管 30 年代经济大萧条,但是,已经被公认为大师的阿姆斯特朗的小号演奏,以及他的演唱,例如《除爱以外我能给你一切》等却给人们带来了不少温暖和安慰。1932 年至 1934 年,他两度访问欧洲,在那里受到了热烈的欢迎,为爵士走向欧洲做出了贡献。40 年代中,阿姆斯特朗的爵士生涯进入低谷,人们觉得他由于年老而已经落伍,不再适应时代和潮流。之后的阿姆斯特朗解散了大乐队,但依然坚持演出,与钢琴家奥卡斯·彼德森、女歌手埃拉·费茨杰拉德有过合作,引起了不错的反响。60 年代中,他被美国国务院选中作为美国爵士文化的形象大使出访世界各地。同时,他也为争取黑人的合法权利做出过努力。1971 年 7 月 6 日,阿姆斯特朗去世。舆论说,没有一位爵士音乐家能够像他那样家喻户晓,深得人心;没有人能够像他一样赢得世界各国人们的喜爱;没有一位黑人乐手能够像他一样赢得如此广泛的尊敬。他的作品和演奏,以及他积极向上的性格和热情幽默的形象,使得阿姆斯特朗这个爵士乐坛上最伟大的名字流芳百世。

经典唱片:《Hot Five & Seven, Vols. 1-3》,JSP 出品,经典作品专辑;《Louis with Fletcher Henderson》,Forte 出品,大乐队初期风格;《Louis and Luis》,ASV 出品,独奏加专辑;《The California Concerts》,GRP 出品,战后小乐队作品;《Louis Armstrong & Duke Ellington》,Roulette 出品;等。

科尔曼·霍金斯

(Coleman Hawkins,
1904—1969)

在爵士历史的早期，小号和钢琴是最重要的乐器。然而，萨克斯管进入爵士音乐之后，改变了以往乐器的格局，萨克斯管成为了爵士音乐的象征。这一历史性的转折要归功于一位重要的人物，他就是科尔曼·霍金斯。他是历史上最优秀的次中音萨克斯管演奏家，一位爵士音乐的改革者，而且也是一位爵士音乐理论知识百科全书式的人，因此而成为爵士乐坛上的大师。

霍金斯出生在一个富裕的家庭。5岁时开始正规学习钢琴，两年后又学习大提琴。在母亲的鼓励下，9岁那年，他选择了次中音萨克斯管作为自己的生日礼物，从此，这件乐器伴随着霍金斯闯入爵士舞台，最终成为了爵士的主人。霍金斯很早就开始了演艺生涯，12岁时被当时著名的布鲁斯女歌手史密斯发现，并被聘用与其合作。1923年，来到爵士的中心纽约，加入了汉德森的大乐队。汉德森大乐队的地位帮助霍金斯和他的次中音萨克斯管的名声成功地传遍了全国。到了第二年，霍金斯已经成为了公认的最优秀的次中音萨克斯管演奏家，这也由于当时并没有多少人演奏这件乐器。将近十年的时间，他一直在汉德森乐队中担负着重要的作用。

1934年，他离开了汉德森前往欧洲。在那里的五年时间

中,先后与英国的海尔顿乐队,以及著名的音乐家卡特、贡比耶、伊科扬、格拉佩等合作,著名的《疯狂节奏》、《杜鹃玫瑰》都是当时录制的作品。二战临近,霍金斯返回美国。虽然五年过去了,但是,在回国后的一系列音乐会中,他依然显示着次中音萨克斯管霸主的地位。1939年,霍金斯录制了著名的《灵与肉》,迄今为止,这首曲子依然是爵士音乐中的最佳作品之一。40年代是他最辉煌的时期,多次出国巡回演出,那些最杰出的作品大多都产生在这一时期,例如四重奏《我爱的男人》、无伴奏萨克斯管独奏《毕加索》等。

霍金斯是一个开放型的大师,始终在汲取新生事物。他参与了摇摆、比波普、硬波普、自由爵士,以及波萨诺瓦等各种风格的演奏。尽管50年代初期,霍金斯慢慢在爵士舞台上消失,但是随着古典爵士的复兴,1957年霍金斯在纽波特爵士音乐节上复出,重新展示了他往日大师的风采。在60年代的末期,霍金斯在舞台上始终保持着朝气、活力和积极的风格。1969年终于因心力衰竭而去世,但是,他的音乐永远留给了后世。每当人们听到萨克斯管,必然联想到霍金斯,这位“萨克斯管之王”。

经典唱片:《Coleman Hawkins 1923 - 1934》, Classics 出品,包括欧洲之行前的最佳独奏作品;《Coleman Hawkins in Europe》, Timeless 出品,包括一些在伦敦录制的作品;《Body and Soul》, RCA Bluebird 出品,包括一些现代作品;《The Hawk Flies High》, Riverside 出品,晚期最好的专辑之一;等。

阿特·塔图姆

(Art Tatum,

1909—1956)

塔图姆堪称为爵士舞台上最富有特色的大师，一方面是因为他的钢琴演奏技艺超群非凡，演奏速度之快至今无人能及，他的钢琴演奏艺术十分完美，人们将其与世界著名的芭蕾皇后乌兰诺娃相比；另一方面，塔图姆是一位盲人，他坚强的毅力、开朗且独立的性格，以及不屈不挠的精神为自己建立了崇高的声望。音乐和心灵使得塔图姆在爵士历史上留下了不可磨灭的足迹。

塔图姆出生在俄亥俄州，先天白内障造成他双目失明。父母送他去残疾人学校就读，在那里他的音乐天才得到了极大的开发。通过学习钢琴，人们发现他具有天生的绝对音高听觉，他能为任何曲调配置和声，过耳的旋律从不会忘记，以及有着百科全书般的记忆。他最初的音乐职业只是为别人作伴唱歌手，后来以钢琴独奏者的身份，或参加三重奏出现在各种场合。

20年代中期，塔图姆开始了职业钢琴独奏家的生涯，在广播节目中演奏。仅听演奏，没有人会相信，这些音乐出自一位盲人音乐家。1932年，他与歌手霍尔前往纽约合作演出。到了1933年，当他个人音乐会，以及个人专辑问世时，爵士界发现了一个钢琴明星。当人们聆听他的《老虎拉格泰姆》时，

难以相信听上去像三个人在演奏的音乐竟然是在这位盲人音乐家的手指下产生的,大师级的演奏风采让人震惊不已。

在之后的日子里,塔图姆巡回在全国各地,以及欧洲的英国等地演出。他演奏的内容非常广泛,包括早期的拉格泰姆、摇摆乐,以及后来的流行风格都有所涉及。塔图姆精通各种钢琴演奏技术,在结合不同演奏方法的基础上建立了自己的演奏体系。他以超人的快速度奠定了自己的风格,技术之全面和娴熟使得任何艰深的作品在他的手中都变得轻而易举。虽然塔图姆不能算作为作曲家,但是,他的许多作品诸如《昨天》、《幽默曲》等都是爵士文献中的经典之作。30 和 40 年代由德卡公司和国会大厦公司录制的唱片,都是他最优秀的作品。

1956 年,仅有 47 岁的塔图姆患尿毒症去世。人虽已去,但他的琴声永远回荡在人们的心中。

经典唱片:《Classic Early Solos》, GRP 出品,大部分选自 1934 年间;《The Standard Transcriptions》, Music and Arts 出品;《Complete Capitol Recordings, Vol. 1》, Capitol 出品,晚期三重奏作品;《Complete Pablo Group Masterpieces》, Pablo 出品(6 张 CD 版),包括威伯斯特和卡特的作品;《The Tatum Solo Masterpieces, Vol. 1》, Pablo 出品,最早的独奏作品;等。

莱斯特·扬

(Lester Young,
1909—1959)

在众多的带有悲剧性色彩的爵士领袖人物中，扬可能算是其中最让人伤心的一个。但是，他的次中音萨克斯管演奏

在不断否定自己的过程中不断改革创新，因为他惟一的目的是让音乐更为美丽、更具有魅力。扬是爵士舞台上与霍金斯并驾齐驱的另一支优秀的次中音萨克斯管，而且由于他的勇于创新，最后赶上了霍金斯，成为了众人模仿的次中音萨克斯管的爵士大师。难怪著名歌手“戴女士”称其为爵士界的“总统”。

莱斯特·扬生于密西西比河岸，但在新奥尔良长大。他父亲带领一支家庭乐队，经常参与节日的音乐活动。他起初学习单簧管、小提琴及爵士鼓，13岁开始改为中音萨克斯管，当时从父亲那里接受有关音乐经营的知识和经验。由于不喜欢南方对黑人的歧视，离开了家乡来到了北方。1927年加入了布隆森的“波斯尼亚”乐队，从此改奏次中音萨克斯管，并一直将之作为最主要的乐器。

之后，扬并没有在北方找到适合自己的环境，又回到南方，以自由演奏为生。一直到1934年，加入了贝西的乐队。在那里他发挥出自己的才能，开始受到爵士界的关注。为了进一步发展，他离开了贝西乐队，在汉德森的大乐队中替代了

霍金斯，从而使得他的次中音萨克斯管的声音开始变得响亮。遗憾的是，在人们的心目中霍金斯就是次中音萨克斯管的形象，除了对其模仿，没有别的选择。漫不经心的扬，以及他的悠闲松散的演奏导致乐队不能忍耐，最终，他不得不离去。

时过两年，扬又重返汉德森的大乐队，虽然这次的合作也只有四年之久，但对他被公认超越霍金斯，以及确立爵士次中音萨克斯管大师的地位起着非常重要的作用。这段时间是扬的爵士生涯中最辉煌的阶段，他与著名歌手荷莉戴等人的合作成为了爵士历史上的重要事件。扬在冷爵士中体现了悠然、松弛的演奏趣味，然而，他又将“冷”与比波普相结合，从而塑造出自己独特的风格。

40年代初，孤僻的个性使得他又离开贝西乐队，重操自由爵士乐手的旧业，生活没有规律，时常在醉生梦死的情形中度过光阴。1943年，扬再次返回贝西的乐队。虽然这第三次合作也仅仅九个月，但据说是他最愉快的时光。在此期间，他还参加拍摄了影片《爵士音乐即兴音乐会》。

第三次离开贝西乐队之后，他入伍参了军。扬在军队中积极参加反对种族歧视的运动，然而这种积极姿态却惹来了极大的麻烦，他被当作为共产党的激进分子而遭到监视。扬个性内向又孤僻，军队中的不愉快经历导致他更为消沉。由于精神上的消沉，他开始酗酒，甚至染指毒品，由此带来了极大的健康问题。虽然在50年代初期，扬依然有一些演奏活动，也录制了一些作品，但是他的身体和精神状态每况愈下。一方面，他在酗酒和吸毒中放纵自己，另一方面，他也极力在音乐中寻找依托，希望自己的内心痛苦能够在音乐中得到解脱。1956年，他的《爵士巨人56》专辑问世，依然显示了他大师的精湛技艺和风格。次年，与贝西再度合作。人们发现往日神采飞扬、光芒四射的扬，如今由于衰弱的身体竟然只能坐着演奏。1959年，从巴黎回国后的扬，终于病倒了。但他

依然不停地疯狂酗酒,不久便在酒醉中离开了人间。

不满 50 岁的莱斯特·扬英年早逝。虽然在当时人们并没有将他看作为爵士的中流砥柱式的人物,但如今他的价值已经得到了充分的肯定,扬是爵士领域的“总统”、一代大师。

经典唱片:《Lester Young Story》,Jazz Archives 出品,早期作品,包括他的单簧管演奏曲目;《Complete Lester Young》,Mercury 出品,选自 40 年代小乐队演奏的作品;《Lester Young Trio》,Verve 出品,与 Nat King Cole 的合作曲目,以及其他;《Complete Aladdin Recordings of Lester Young Story》,Blue Note (2CDs),大量战后的经典作品;《The President Plays》,Verve 出品,与奥斯卡·彼德森三重奏合作的曲目;等。

本尼·古德曼

(Benny Goodman,
1909—1986)

摇摆时代是爵士发展过程中的一个重要时期，因为摇摆的特色节奏推动了爵士的流行。这一历史时期中，有一位关键性的人物，他就是本

尼·古德曼，由于他的才华和努力，将摇摆音乐的风格提升成为了一个时代，因此而赢得了爵士大师的地位。

绝大多数的大师级人物在他们的早年都显露出非凡的才华。古德曼也同样，很小就在弗朗兹·修普门下开始学习单簧管，12岁登台在公众面前表演，引起人们的关注，并且确信古德曼将来必定成大器。从此，他进步神速，1923年已经是音乐家联盟的成员，定期在芝加哥演出。1925年加入了波拉克的乐队，翌年，与波拉克合作录制了唱片。1929年前，古德曼一直在波拉克乐队中担任独奏，在这期间，他逐渐建立起自己的个人风格，而且领衔录制了一些唱片。

1923年离开波拉克乐队，参与尼科尔的“五便士”乐队。之后的几年内，古德曼不仅演奏单簧管，还同时演奏中音萨克斯管、低音萨克斯管及小号，多次举办演奏会，聚集了大批著名音乐家，包括荷莉戴、霍金斯等，而且录制了大量的作品。1934年，古德曼组织了自己的乐队，为哥伦比亚广播公司的“让我们跳舞吧”节目录制音乐，他的开场旋律《让我们跳

舞吧》成为了家喻户晓的曲目。好景不长,第二年这个广播节目便夭折了,为了改变困境,他重新调整了乐队配备和演奏方向,将新奥尔良的传统旧曲加以改编,在维克托公司录制出品这些音乐,他的《我有时快乐》、《脚夫 E 顿足舞曲》等大受人们的喜爱。

1935 年古德曼乐队的一场演出成为爵士历史上的一次重要事件。那天是 8 月 21 日,古德曼乐队在洛杉矶帕罗马舞厅演出,年轻人对当年的“让我们跳舞吧”节目的乐队崇拜不已,在热烈的节奏中狂热地舞蹈,极度兴奋,一度出现失控的骚乱情形。那次事件中乐迷们的疯狂和摇摆确立了爵士摇摆时代的到来。

30 年代末期是古德曼演艺生涯中最辉煌的时期。1938 年初,他被邀请在纽约卡内基音乐厅演出,精彩的表演,高超的技艺,使得他和乐队成员们大获成功。1940 年之后,一些乐队成员渐渐离去,古德曼的声望也开始逐渐走下坡路。尽管后来经过乐队成员的调整,使用了电声吉他给乐队注入了新的生命力,保持了自己在乐坛上的重要地位。但是,比波普风格兴起后,古德曼的地位真正被动摇了。随着大乐队的退役,50 年代的古德曼逐渐较少出现在舞台上。之后的一件重要的事情,就是参与了影片《本尼·古德曼》的拍摄。1978 年,为了纪念他在卡内基音乐厅演出四十周年,古德曼重返乐坛。依然念念不忘曾让他迷恋的大乐队,在 80 年代期间,他还组织过大乐队的演出。1986 年,这位深受人们喜爱的“摇摆之王”古德曼去世。

经典唱片:《GB And Big T in NYC》,GRP 出品,古德曼和蒂加顿的早期作品;《The Harry James Years, Vol. 1》,RCA Bluebird 出品,古典大乐队录制;《Live At Carnegie Hall》,Columbia 出品(2CDs),著名音乐会;《The Small Bands, Vol. 1》,RCA Bluebird;《Benny Goodman in Hi-Fi》,Capitol 出品;等。

比莉·荷莉戴

(Billie Holiday,
1915—1959)

在爵士音乐史上找不到任何一个能够像比莉·荷莉戴那样的爵士偶像歌手，这不是因为她具有一副天生的特殊嗓音，而是她那种对音色、节奏、旋律等的极高的音乐悟性。1986年，她去世后的第27年，也就是她71岁生日那年，荷莉戴的名字被载入了好莱坞的名人录中。荷莉戴大概是能与那些乐器演奏大师诸如阿姆斯特朗、埃林顿等排列在一起的惟一的爵士歌手。

荷莉戴出生在巴尔的摩的贫民窟中，从小就遭受到不幸的命运。没有责任心的父母使得荷莉戴几乎自幼一个人生活。10岁时遭人践踏，少年染上吸毒的恶习。没有家庭温暖、缺乏教育，以及童年遭受的不幸，导致她身心不健康，自卑与自尊，孤独忧愁与情感激奋复杂地纠缠在一起。在这痛苦的生活环境中，她挣扎着。

哈莱姆俱乐部给了荷莉戴新生的希望。约翰·哈蒙德在这个俱乐部中发现了她的歌唱才华，将她介绍给了古德曼，让她和古德曼合作录制作品。最初的合作并没有成功，但为两年后的机遇开辟了道路。1935年到1942年间，她加入了泰迪·威尔森的乐队，为哥伦比亚公司录制了她最优秀的一批唱片。由于她沙哑的嗓音、伤感的风格、悲凉的情感，以及恰到好处颤音处理，充分体现了布鲁斯音乐的特点，荷莉戴

的个人演唱风格形成了。很快,她的歌声受到人们的喜爱。

荷莉戴以前在酒吧工作,她不像一般女服务生撩起裙子来接受客人给的小费,所以她被称为正经的“女士”。后来,莱斯特·扬在这个绰号前加了“戴”字,从此,她就有了“戴女士”的美称。

“戴女士”的经历造成了她不屈的个性,她对当时南方的种族歧视非常愤慨。1939年,她录制了《奇怪的水果》一曲,表达了自己对种族歧视的极度不满,这首作品引起了很大的反响。40年代后半期,她为德卡公司录制了大量唱片,其中一些成为了她最畅销的作品,例如《情郎》、《不必解释》、《如果我做与别人无关的事》、《旁人的眼光》等。

事业上的成功并没有解除她内心深处长期以来的真正痛苦,荷莉戴不仅酗酒,而且还吸毒成瘾,为此进了监狱。50年代开始,生活上的恶习明显影响了她的事业,嗓音已经受到损伤,情绪非常低迷,性情古怪暴躁。虽然曾有幸与阿姆斯特朗等一起参加影片《新奥尔良》的拍摄,而且吸毒入狱反而增添了歌迷的人群数量,但是她的艺术生涯已经步入绝境。1957年在“爵士之声”电视节目中演唱了《出色和优美》,1958年录制了《穿绸缎的女人》,短暂的回光返照之后,荷莉戴彻底垮了。因吸毒再次入狱,曾受人尊敬和爱戴过的“戴女士”只在人间度过44个光阴,最终却死在监狱中。

比莉·荷莉戴一生悲惨,但她忧伤、沙哑而迷人的歌声永远留在了爵士舞台上。

经典唱片:《The Quintessential Billie Holiday Vols. 3 & 4》,Columbia出品,包括许多战前的经典作品;《The Complete Original American Decca Recordings》,GRP(2CDs),一些弦乐队伴奏的早期作品;《Songs For Distingue Lovers》,Verve出品;《The Great American Songbook》,Verve(2CDs),一些著名的爵士标准曲目;《Lady In Autumn》,Verve出品,选自在Verve公司录制的早期作品;等。

迪兹·吉莱斯皮

(Dizzy Gillespie,

1917—1993)

吉莱斯皮是爵士历史上最优秀的小号手，至今为止依然没有人能够超越他的演奏技艺，即使

具有后来居上趋势的传奇大师迈尔斯·戴维斯在小号演奏技术上也不及吉莱斯皮。吉莱斯皮的最佳搭档——另一位爵士大师查理·帕克对和他的合作及其演奏赞不绝口。人们对他们两人的合作有这样的评价，帕克的中音萨克斯管演奏犹如一道光辉，而吉莱斯皮的小号声则仿佛是一个优美传说。吉莱斯皮是将比波普风格推向主流爵士的重要人物。他的技艺和贡献确立了他在爵士舞台上的大师地位。

出生在南卡罗莱纳的吉莱斯皮，家庭贫寒，为兄妹9人中最幼的一位。从小勤奋好学，在音乐上很有天赋，起初自学长号，后来转学小号。同时，他学习成绩一直优秀，为此曾得到过北卡罗莱纳的劳伦堡大学农学院的奖学金。立志以音乐作为自己的人生追求后，他毅然放弃学籍，转入爵士行列。当时的摇摆大师埃尔德里奇推荐他加入了泰迪·希尔的乐队，还随该乐队前往欧洲访问演出。1939年，转到了卡伯·卡洛维乐队，在那里逐渐开始形成了自己的演奏风格。但是，卡洛维不喜欢他的风格，认为他的演奏拖沓缓慢得像“中国音乐”，由于性格不和，一次别人对卡洛维的玩笑，他却栽赃到了吉莱斯皮头上，两年的合作就这样结束。

没有想到,离开卡洛维有一点“因祸得福”。之后的两年间,他结识了许多著名的音乐家,包括科尔曼、卡特,甚至包括与埃林顿的合作,也是在那一时期结识了帕克。1942年,他加入了海恩斯大乐队,当时帕克正在那里演奏中音萨克斯管,占莱斯皮的著名作品《突尼斯之夜》就是在那里创作而成的。40年代前半期,他的成就辉煌,先后和帕克等合作开始了比波普风格的尝试,在这期间,吉莱斯皮不仅在演奏中表现出非凡的才华,而且在编曲和指挥大乐队方面也同样出手不凡。1945年初,他与帕克再度合作,录制了著名的《咸花生》、《最佳状态》、《温室》等作品,这些都成为了两年后主流音乐的波普风格的代表作。这一年的下半年,情形却是完全不同,他率领的大乐队的巡回演出非常失败,而且与帕克的合作在洛杉矶并没有受到欢迎。帕克带着痛苦住进了医院,吉莱斯皮则无奈地回到了纽约。

性情开朗、幽默的吉莱斯皮并没有失败而灰心,他东山再起,重新组织乐队,经过数年奋斗,又获得了成功。人们开始正视波普风格,而且已经把吉莱斯皮贝雷帽、山羊胡子视作为他的象征的同时成为了爵士的标志。之后,他再次与帕克联手,然而,老朋友的合作没有能够持续太久,帕克就去世了。

50年代之后,吉莱斯皮依然率领各路好手巡回演奏,同时为年轻的一代爵士乐手创造了许多进一步发展的机会,他受到了人们更多的尊敬和爱戴。随着大乐队的衰落,70年代年老体迈的吉莱斯皮开始逐渐从舞台上引退,但依然担任过联合国交响乐队的指挥。他的演艺生涯一直持续到1992年去世。

经典唱片:《Groovin' High》, Savoy 出品,早期大乐队作品,包括与帕克的合作;《The Complete RCA Victor Recordings》, RCA Bluebird(2CDs),包括他的独奏、大乐队及小乐队的作品;《Big Band In Concert》, GNP 出品,1984年在帕萨德纳

的现场演奏录音;《Birks Works》, Verve 出品(2CDs), 国家大乐队演奏;《Gillespiana / Carnegie Hall Concert》, Verve 出品, 包括拉罗·希弗林组曲;等。

特洛尼斯·蒙克

(Thelonious Monk,
1917—1982)

只要是金子，就不怕没有人发现它的价值和光亮。这一真理充分体现在特洛尼斯·蒙克的身上。他由于性格孤僻、忧郁，有时甚至傲慢、冷漠，造成了

人们对他的不理解，甚至误解。在一个很长的时间里，大家都认为蒙克其人如其音乐一样怪诞而不可理喻，而且一直遭到批评家的指责。随着时间的流逝，大约过了10年，人们突然发现蒙克的音乐是那样的独特，非常具有逻辑和规则，他原来是一位金子般的百年不遇的大师。的确是真金不怕火炼，无论舆论界如何对他评价，蒙克从没有因为大众的无知而改变自己的音乐风格，二十余年他的音乐风格始终如一。

出生在北卡罗莱纳，但从小成长在纽约。5岁开始接受音乐教育，良好的钢琴基础给了他不少以音乐为生的就业机会。蒙克出道比较晚，在他二十多岁时依然只是一个默默无闻的钢琴伴奏者。40年代中期，尽管蒙克成了“萨克斯管之王”霍金斯的钢琴伴奏，而且霍金斯已看中蒙克将来必成大器，但是大众却并不看好他。蒙克的不得意持续了相当一段时间，在1954年之前，大多数爵士乐手都把蒙克看成是一个劣等乐手，加上他的古怪的服饰、古怪的性格，人们都不器重他。

蒙克的时来运转开始于1955年，在一家唱片公司的要

求下，他录制了一些唱片，例如其中包括演奏埃林顿音乐的唱片。第二年他在河岸唱片公司录制了著名的《辉煌的角落》，这次大受欢迎，同时与五点唱片公司签订了长期合作的合约，并领衔一个乐队，他的名声逐渐响亮，人们已经认识到过去的无知，这个“劣等乐手”竟然是一位大师，一位波普时代的重要贡献者。1964年，他的形象成为了《时代周刊》的封面人物。

他在后半生中所得荣誉不断，但蒙克丝毫没有改变。他从来不为别人所左右，他的存在只是为了自己的音乐，不是为了名利和荣誉。正处于事业的高峰期时，蒙克突然宣布退休。一方面是因为身体状况，另一方面也反映了他的与世无争、出世的境界。

1973年退休后，他一直处于与外界隔绝的情形，不仅很少演奏，而且也很少露面。1982年这位大师去世了，但他的儿子继承父业，保持波普的风格，同时，还建立了特洛尼斯·蒙克爵士学校，培养了大量的爵士后生。蒙克走了，但他的音乐如《午夜时分》等著名作品成为了众所传唱的音乐。

经典唱片：《Genius of Modern Music Vol. 1》，Blue Note 出品，包括早期经典作品《午夜时分》等；《Thelonious Monk / Blue Monk, Vol. 2》，Prestige 出品，大量三重奏作品，包括原作“Blue Monk”；《Brilliant Corners》，Riverside 出品，包括 Sonny Rollins 的演奏；《At Town Hall》，Riverside 出品；《The London Collection Vol. 1》，Black Lion 出品，晚期作品中的独奏和三重奏作品；等。

查理·帕克

(Charlie Parker,
1920—1955)

在前面曾提到，人们对吉莱斯皮和帕克的默契合作有这样一个评价，吉莱斯皮的小号声仿佛是一个优美传说，而帕克的中音萨克斯管演奏则犹如一道光辉。帕克在爵士历史上的贡献决不仅仅止于他辉煌的演奏，我们知道蒙克对波普风格的发展起到了重要的作用，但波普时代的开启者却是查理·帕克。帕克是爵士历史上一致公认的大师，他对爵士历程的发展，特别是改革做出了卓越的贡献，然而，他的艺术生涯却是非常的艰难，导致生活上颓废放纵，精神上萎靡不振，以至于英年早逝。

帕克出生在密苏里河岸的堪萨斯城，这是一个充满各种音乐活动的地方，他从小在那样的环境里受到了浓郁的音乐熏陶，很早就显露出非凡的音乐才能。为了音乐，他在14岁时，放弃了继续读书，而转向了音乐职业。然而，毕竟年轻又缺乏全面的训练，帕克在当地的爵士圈里没有引起任何人的注意。他立下壮志，一定要成为一流的中音萨克斯管演奏家。经过三年的刻苦练习，他为自己将来的发展奠定了扎实的基础。1937年，帕克加入了麦克夏的乐队，从此开始了真正的爵士生涯。

1939年，他来到纽约，希望寻求更多的发展机会。但在纽

约这样的爵士大师们云集的地方，不用说想出人头地，连要在那个舞台上有一个插足之处都很难。当然，帕克并没有退缩，他一边在夜总会刷盘子维持生计，一面勤学苦练、多听多看。1940年，与麦克夏乐队合作录制了他参与的首张唱片，他在《好女士》、《杜鹃玫瑰》中的精彩独奏立刻令人刮目相看，随之，帕克的声誉逐渐高涨。在那一年，遇到了吉莱斯皮，两人意气相投，以至在之后的十余年里多次合作，这对忘年挚友的搭档成为了创造波普风格的重要旗手。

40年代是帕克最成功的时期，与格莱莫斯乐队合作，最重要的是与吉莱斯皮合作，在萨伏依公司、格兰茨公司、神韵公司录制了大量的唱片，其中《高水平的演奏》、《咸花生》、《暖房》等作品开启了波普时代的先锋。

如前所述，帕克的艺术生涯和生活道路是两个极端，在事业上取得辉煌成果的帕克，在生活方面却是潦倒、放纵，吸毒、酗酒，没有节制的暴饮暴食极大地损坏了身体。帕克这样的行为是为了解脱自己，他认为别人都无法理解他内心的痛苦，他用音乐、萨克斯管来表达自己的心声，以酒、毒品甚至女人来麻痹自己的感情。50年代后，帕克彻底垮了。1955年，33岁的天才因心脏衰竭告别了人世。

经典唱片：《The Charlie Parker Story》，Savoy 出品，包括“Koko”等作品；《The Dial Masters》，Spotlite 出品，包括所有版本中的经典作品；《Live Performances》，ESP 出品，一些最优秀的现场演奏录音；《Now's The Time》，Verve 出品，新近小乐队作品；《Jazz At Massey Hall》，Debut / OJC 出品，“Legendary”音乐会；等。

迈尔斯·戴维斯

(Miles Davis,
1926—1991)

爵士音乐历史封给了埃林顿一个优美的头衔——公爵，那是因为在爵士音乐中表现出来的优美典雅的贵族风度，也因为他为爵士音乐所做出的贡献。也由此，在爵士历史上，能与埃林顿公爵相提并论的人物为数甚少。然而，迈尔斯·戴维斯却是一位能与之等量齐观的大师之一。在演奏技术上，戴维斯虽然没有吉莱斯皮那样精湛而富有特色，但他在小号音色上的开发，对于爵士音乐语言的精通，作为乐队领衔者对新人的提携，以及在各个风格时期中表现出来的开创精神，使其成为了爵士历史上非同寻常的大师。

戴维斯出生在伊利诺斯州阿尔顿市一个中产阶级家庭，从小学习小号，少年时期就成为当地乐队中的明星，在他成长的城市中部地区的圣路易斯那段时间是戴维斯以后成为大师的重要经历。在那里，他结识了吉莱斯皮和帕克，这两位大师对戴维斯产生了极为重要的影响。1944年，他来到纽约，进入了著名的朱丽亚音乐学院，然而，那里的欧洲古典音乐的传统和正宗教育并不是戴维斯所希望的。于是，纽约五十二大街上的酒吧、俱乐部成为了他的主要生活内容。戴维斯在那里找到了自己的理想，结识了霍金斯，从此他走上了通往爵士的道路。

1945年,毅然放弃著名音乐学府深造的机会,戴维斯加入了与名家合作的行列。首先是与伯莱格·威廉斯一同录音,出品他的首张唱片,接着开始与帕克合作。在名家的提携之下,他很快崭露头角。

三年之后,戴维斯离开了帕克,自己独当一面,建立乐队,一支9个人组成的乐队开创了冷爵士的新风,极大地推动了西海岸爵士活动的发展。然而,正当事业蒸蒸日上的时候,戴维斯却在生活上陷入了迷惘状态,因吸毒一度造成了事业的停顿。后来,他终于以极大的毅力戒除恶习,重振旗鼓。1955年,在“戴维斯又回来了”的高呼声中重返舞台,并取得很大的成功。50年代后半叶,戴维斯的全明星六重奏乐队不仅扩展了传统五重奏的格局,而且录制了大量的经典作品,诸如《午夜徘徊》、《里程碑》、《一往无前的迈尔斯》等。与此同时,他还为法国电影《走向断头台》录音。

1960年,34岁的戴维斯宣布退休。当人们以为他真的是退出了历史舞台的时候,1964年,戴维斯以全新的姿态,带领一批年轻的新秀乐手乐队再返爵士舞台。在60年代的后半叶,他的乐队进入了沟通硬波普和自由爵士两种风格的新状态,从而开启了一种融合的混合风格形式,形成了又一轮的爵士时代,其代表作品为《泼妇酿酒》、《以沉默的方式》。

由于毒瘾再次发作,造成身体状况的衰弱,1975年,戴维斯再次突然宣布退休。经过几年的调整,以及思考,戴维斯于1981年再度复出,这一次他又以耳目一新的爵士形式,即带有明显的流行色彩的风格出现在了人们的眼前。不断地创新、不断地变化、不断地否定自己,从而推动着爵士不断向前发展。这样的勇于改革的精神为爵士界大为赞赏和肯定。也因为此,他为自己确立了爵士大师的地位。

1991年,戴维斯最后一次站在蒙特利尔爵士音乐节的舞台上,让人们再一次惊讶地目睹了他的风采和光辉。不幸的是,这竟成为了绝唱。两个月后,这位大师在加州去世。迈尔

音乐之旅

斯·戴维斯的一生是爵士近半个世纪的缩影。

经典唱片：《Birth Of The Cool》，Capitol 出品；《Bags' Groove》，Prestige 出品，包括与蒙克等合作的作品；《King of Blue》，Columbia 出品，现代爵士诞生之作；《The Complete Concert》，Columbia 出品，戴维斯高峰时期作品；《Bitches Brew》，Columbia，爵士和摇滚结合的经典作品；等。

约翰·科特兰

(John Coltrane,
1926—1967)

如果说对四五十年代爵士舞台产生重要影响的大师是帕克的话,那么,在六七十年代的重要人物就是约翰·科特兰。也有人

说,帕克是解放了操作爵士的手脚,而科特兰则是解放了人们对爵士认识的头脑。科特兰是爵士历史上最优秀的中音萨克斯管演奏家之一,也是一位颇具思想的改革家,对爵士走向现代做出了卓越的贡献。

他出生在北卡罗莱纳州,曾参加二次世界大战。服役期间,他经常演奏自己擅长的中音萨克斯管。战后,他回到了东海岸,在费城定居。之后,参与了不少乐队的演奏,包括与克莱克斯、占莱斯皮、克罗斯、霍金斯,以及史密斯等合作。经过近十年的磨练,科特兰为自己的进一步发展打下了坚实的基础。

科特兰才华的充分发挥是从1955年开始的。那年,他加入了戴维斯的乐队。由于科特兰在当时还只是一个无名小卒,人们对戴维斯选择他有所不解。戴维斯毕竟是一位具有慧眼来发现新星的大师。没有多久,舆论界已经认识到戴维斯对科特兰的重用是多么的智慧和英明。虽然科特兰已经成为戴维斯乐队中的重要成员,然而,1957年科特兰染指毒品,为了严明乐队纪律,戴维斯解雇了他。虽然被开除出戴维斯乐队使得科特兰的处境非常困难,但是,科特兰离开那里之

后痛定思痛,从此再也不碰毒品。之后,科特兰非常努力练习,决心脱胎换骨使人们对他有重新认识。

“新人”科特兰在1958年回到了戴维斯的乐队,重新返回舞台的科特兰已经向爵士界证实他已经是一个非常有力的中音萨克斯管手,他的著名作品《巨人的脚步》就是在那一时期出品的。科特兰已经成熟,他希望自己成为一名指挥,所以打算离开戴维斯,但戴维斯不让。因此,他在与戴维斯合作的同时,自己雇用乐手与唱片公司签约录制唱片。1961年,科特兰不断地探究新风格,改变自己的风格,并与前卫村唱片公司录制唱片。由于他的努力是反传统的,他“古怪离谱”的演奏背离了传统爵士中那些条条框框,所以他的音乐被认为是“反爵士”。

1965年科特兰从另一个角度对爵士进行了新探索,从他的音乐中,人们听不到调性,也听不到旋律,而整个音乐所强调的是音响效果。比如作品《升天》就是一例,其中使用了大量的管乐器,完全的自由即兴发挥等。尽管在音乐上他不断制造“奇怪”效果,再比如有时候在现场独奏中,他会连续演奏45分钟之久。然而,在生活上,他却保持着质朴、安宁的生活方式。除了每天练习十余个小时外,科特兰以素食、打坐和做操作为自己的日常生活内容。因此,在晚年,他的音乐风格转向宗教化,演奏时充满了庄严肃穆的情怀,他的专辑《至高无上的爱》成为他最经典的作品。

在音乐领域中,科特兰已经超越了世俗,进入了自由的境界。但是,他的身体状况却每况愈下,1967年患肝癌去世,41岁的大师在自己的音乐声中告别了人生。

经典唱片:《Blue Train》,Blue Note出品,其中“Blue Train”和“Moment's Notice”为经典之作;《Giant Steps》,Atlantic出品;《Africa / Brass》,Impulse (2CDs),包括“绿袖子”等;《The Gentle Side of John Coltrane》,Impulse出品;《A Love Supreme》,Impulse出品,著名四重奏乐队演奏;等。

奥奈特·科尔曼

(Ornette Coleman,

1930—)

奥奈特·科尔曼是爵士历史上的一位巨人。科尔曼的功绩主要体现在他的创新，打破传统的束缚，建立新的爵士风尚。他以

先锋的思想、前卫的头脑推动着爵士向前发展，开拓了爵士的自由之路。

科尔曼于1930年出生在德克萨斯州的福特沃斯城，少年时期一直参与各种节奏与布鲁斯乐队，主要演奏中音萨克斯管。受到当地有点名声的乐手 Red Connors 的影响，开始对波普风格感兴趣。科尔曼早期的音乐活动没有留下多少记载，只知道他一直从事爵士的试验，为此与周边的合作者时常不欢而散。50年代初，移居洛杉矶，并在那里扎下了根。

那时，科尔曼还没有进入爵士圈，他利用工作后的业余时间读书，学习有关音乐的理论，同时在探索先锋模式的爵士风格。在他和一些当地的先锋乐手们结识之后，科尔曼开始参与演奏。起初的一段时间，他并没有获得多少成功。到了1958年，他的先锋思想和音乐风格得到了保罗·布雷五重奏乐队的欣赏，于是在当代唱片公司录制了两张唱片。之后，加入了“五点俱乐部”，在一些人开始注意到这位“先锋人物”的才华的同时，另一些人则认为他是一个骗子。

1959年至1961年间，科尔曼录制了一系列的经典作品，

其中最出名的就是《自由爵士》。作品充分体现出那些先锋乐手的激情和自由派爵士乐手的即兴表演风格。

1962年,科尔曼宣布退休。人们对他这一突然的行为大为不解。事实上,这只是科尔曼的一个策略,因为他认为所得到的报酬远与他的贡献和才能不符。这一举动大大地震惊了爵士界。更为让人震惊的是,科尔曼转向演奏小提琴、小号,大家都不知道他想要干什么。60年代中期,他带着自己的音乐赴欧洲巡回演出,与此同时,他继续从事探索性的创作,包括不少无调性现代作品。

70年代是科尔曼音乐生涯的又一个高峰。他在自己的“黄金时间”乐队中,不仅扩展了乐队编制,以双重四重奏的形式和双重乐器的配置来体现他的自由思想。在这之后的演奏活动中,他还加入了舞蹈、说唱的表演者,以及非常专业化的录像画面来渲染舞台的效果。

科尔曼始终保持自己独特的音乐风格,虽然对于他的创新和先锋思想仍然有不少争议,但他被看作为一位推动爵士历史积极发展的大师是毋庸置疑的。

经典唱片:《The Shape of Jazz Come》,Atlantic出品,最佳四重奏作品;《This Is Our Music》,Atlantic出品;《Free Jazz》,Atlantic出品,自由爵士的奠基之作,为双四重奏首张作品;《At the Golden Circle Stockholm Vol. 1》,Blue Note出品,60年代中期三重奏组巡回演出作品;《Tone Dialing》,Harmolodic / Verve出品,“黄金时间”乐队最近的作品;等。

下 篇

爵士英杰小传 500 例 (From A To Z)

10

11

12

1. Abrams, Muhal Richard(莫哈尔·里查德·艾布拉姆斯)

爵士钢琴家。1930 年生于芝加哥,“The Association for the Advancement of Creative Musicians”(简称 AACM, 20 世纪 60 年代建立于芝加哥)音乐团体领导者之一,经历过许多职业,诸如教师、印度教领袖等。曾在芝加哥招募了许多“前卫”乐手,创建了“实验”爵士乐队。自从移居纽约,随着不断巡回演出,其钢琴演奏影响逐渐扩大,作品开始受人关注。代表性专辑《Blu Blu Blu》,BALCK SAINT 出品。

2. Adderley, Julian ‘Cannonball’(朱利安·阿德利)

被誉为 Charlie Parker 之后最好的中音萨克斯管演奏家。1928 年生于佛罗里达州,中学期间组织过一个学校乐队。1955 年赴纽约,其高超演奏技术吸引了许多同行, Miles Davis 聘请他加入了六重奏组,录制了《Kind of Blue》。之后,组建了“Mercy, Mercy, Mercy”五重奏乐队,将灵歌和福音歌引用于爵士,使之成为了 60 年代最为流行的爵士乐队,一直在美国排行榜上居于高位。1975 年患心脏病去世。代表性专辑《Somethin’ Else》(与 Davis 合作),BLUE NOTE 出品。

3. Akiyoshi, Toshiko

日本女钢琴家。1929 年生于中国东北(满洲),曾为日本

风格的爵士明星。50年代受 Oscar Peterson 的鼓励,前往美国开辟幸运之路,与 Charlie Mariano(其前夫)合作组织过一个四重奏组,录制了一些作品。近20年来,在现任丈夫 Lew Tabackin 的协助下,率领着一个爵士大乐队,主要从事编配工作。代表性专辑《Carnegie Hall Concert》,COLUMBIA 出品。

4. Allen, Geri(格里·艾伦)

生于1957年,最初的爵士经历在底特律,之后去了纽约,同时从事爵士钢琴演奏和作曲。她曾与 Lester Bowie 有过合作,参与过 Steve Coleman's M-Base 运动,也曾是著名的 Charlie Haden、Paul Motian 三重奏成员。代表性专辑《The Maroons》,BLUE NOTE 出品。

5. Allen, Henry 'Red'(亨利·艾伦)

最正宗的小号手。1908年出生于新奥尔良,受 Louis Armstrong 很大影响,但更为活泼,尤其是在颤音、滑音和一些特征节奏方面具有特色。在与 Luis Russell、Fletcher Henderson 及其他乐队合作中,成绩卓越。在晚期爵士生涯中,他在纽约主要从事 Dixieland 风格的爵士活动。由于随和,很受乐迷们爱戴。1967年患癌症去世。代表性专辑《World On A String》,

图:Allen, Henry 'Red'

RCA BLUEBIRD 出品。

6. Allison, Mose(莫斯·埃里森)

爵士歌手。1927 年生于密西西比河岸,最让人难以忘怀的是他的一首歌曲《Ever Since I Stole The Blues》,不仅因为其幽默的嗓音,而且也由于歌曲属于布鲁斯和乡村音乐的组合,加上对比性的钢琴衬托,Allison 建立了自己独特的演唱风格。代表性专辑《Creek Bank》,PRESTIGE 出品。

7. Ammons, Albert(艾伯特·安蒙斯)

生于 1907 年,非常热衷于大乐队形式的“摇摆爵士”运动,与 Meade Lux 和 Pete Johnson 合作演奏“摇摆布鲁斯”,并擅长演奏布吉风格爵士,1949 年去世。代表性专辑《Albert Ammons: 1936 - 1939》,CLASSICS 出品。

8. Ammons, Gene(吉恩·安蒙斯)

Gene 像其父亲 Albert 在音乐的各个方面都具有才华,然而将自己的擅长贡献给了节奏布鲁斯领域的中音萨克斯管。1925 年生于家乡芝加哥,早先参与 Billy Eckstine 的波普乐队,之后转入与 Herman Herd 合作。受到 Lester Young 的一定影响,但其最主要的风格体现在简单的民谣和布鲁斯。直到他 1974 年去世,一直都非常受欢迎。代表性专辑《Gene Ammons: Jammin' With Gene》,PRESTIGE 出品。

9. Anderson, Ray(雷·安德生)

由于与 Anthony Braxton 一起进行了首次演奏和录制音乐,从而打开了其广阔的爵士前景。1952 年出生于芝加哥,作为长号手积极参与 AACM 活动和当地布鲁斯演奏,虽然不断创新,但早年 Vic Dickenson 的影响犹在,他以卷舌和连续吐

音的诙谐演奏方式著称。代表性专辑《Ray Anderson: Big Band Record》,GRAMAVISION 出品。

10. Austin, Lovie(洛维·奥斯汀)

1887 生,1972 年卒,和 Lil Hardin(Armstrong 之妻)、Mazie Mullens 一起成为 20 世纪初具有先锋意义的爵士钢琴女歌手之一。在芝加哥组建和指挥自己的乐队,以出众的才华为自己树立了“音乐模特”的形象。代表性专辑《Lovie Austin: 1924 - 1926》,CLASSICS 出品。

11. Avery, Teodross(特奥德罗斯·埃弗利)

1973 年生于加利福尼亚海湾地区,为本目录中最年轻的爵士乐手,已经成为当地乐团的领衔者,以演奏宽广的中音萨克斯管音区和生动的音乐节奏著名,录制了两个代表性专辑,其中之一为《My Generation》,IMPULSE 出品。

12. Ayler, Albert(艾伯特·艾勒)

虽然 1963 年也参与了自由爵士运动,但在这之前,主要演奏节奏布鲁斯,作为中音萨克斯管乐手,以挺拔、有力的音色为简单的主题加花和即兴处理,曾与兄弟 Donald 组织一个乐队,发展了一种具有某种福音歌宗教意味的音乐风格。1936 年生于芝加哥,1970 年在纽约不明原因英年早逝。代表性专辑《Spiritual Unity》,ESP 出品。

B

13. Bailey, Buster(布斯特·贝利)

虽然不是来自新奥尔良,但是早年爵士乐中最重要的单簧管手。1902 年生于曼菲斯,和 Benny Goodman 为同一位老师的门生,也因此具有相同的演奏技能和风格。作为 Armstrong 的同代人,曾与 W. C. Handy、King Oliver 和 Fletcher Henderson 一起合作,经受了 Henderson 的各种危机之后,成为了 John Kirby 六重奏的领衔者。后,直到 1967 年去世,经常参与纽约 Dixieland 乐队的活动。代表性专辑《The John Kirby Sextet》,COLUMBIA 出品。

14. Bailey, Derek(德雷克·贝利)

1932 年生于 Yorkshire,和鼓手 John Stevens、长号手 Paul Rutherford,以及萨克斯管手 Trevor Watts 和 Evan Parker 一起成为了首批英国自由爵士创业者。他从来不使用乐谱,也不经常规律性地参加乐队演奏,只是寻求那些擅长自由发挥的合作者。作为吉他手,他还参与歌剧院及其他音乐厅表演。代表性专辑(与 John Stevens 合作)《Playing》,INCUS 出品。

15. Baker, Chet(切特·贝克)

1929 年出生于俄克拉荷马,之后来到了加利福尼亚,由于明亮、宽广的小号音色不仅吸引了 Charlie Parker,而且在

Gerry Mulligan 四重奏中表现杰出。50年代初的 Miles Davis 对其演奏风格产生了主要的影响。由于染指毒品,牙齿被殴打掉落数枚,但演奏依然吸引着大量的听众。1988年,从一家旅社窗口坠落

(图: Baker, Chet)

而死。双 CD 代表性专辑《The Last Concert》, ENJA 出品。

16. Baker, Kenny(肯尼·贝克)

美国以外的最出色的摇摆乐小号手。1921 年生于 Yorkshire, 之后一直在伦敦工作, 加入了 Ted Heath 管弦乐队。他不仅是一位独奏家, 而且也是音乐编配者。50 年代, 由其组成的 Dozen 乐队积极地活跃于电台, 本人参与了许多电视台和电影的演奏和创作。近年来, 其重新录制了 Louis Armstrong 所有的独奏作品, 同时也将自己的 Dozen 乐队投入于更多的演奏活动。代表性专辑《The Boss Is Home》, BIG BEAR 出品。

17. Ballamy, Iain(伊恩·巴拉梅)

1964 年生于 Surrey, 主要活动在伦敦, 与许多爵士音乐家有过合作, 诸如 Loose Tubes、Bill Bruford, 其中与 Django Bates 的共事时间最久。近年来, 在纽约与 John Donaldson、Ray Drummond、Victor Lewis 一起录制音乐, 也同时参与 Hermeto

Pascoal 的英国管弦乐队,其出色的萨克斯管演奏给自己在爵士领域开辟了天地。代表性专辑《All Men Amen》,B&W MUSIC 出品。

18. Bang, Billy(比利·班)

真实姓名为 William Vincent,在爵士小提琴乐手中,其最多才多艺。曾为 Leroy Jenkins 的学生,深受 Ornette Coleman 的赞扬。虽然生于 1947 年,但直到二十多年后的 70 年代,才开始专业音乐生涯。多年来,在纽约与长年合作者 Dennis Charles 一起参与 String Trio 的演奏。代表性专辑《Live At Carlos 1》,SOUL NOTE 出品。

19. Barbarin, Paul(保罗·巴巴林)

早期管乐手 Isidore 之子。1899 年生于新奥尔良,和兄弟 Louis 一样都是出色的鼓手。在芝加哥与 Freddie Keppard、Jimmy Noone 和 King Oliver 一起合作建立了声誉,之后,在纽约和一些曾共事过的乐手们建立了自己的乐队,演奏明显带有 Luis Russell 节奏色彩的摇摆大乐队。最终回到新奥尔良,主要活跃在俱乐部中,时而也率领乐队演奏进行曲,或上街参与游行演奏,1969 年去世。代表性专辑《Paul Barbarin And His Band》,STORYVILLE 出品。

20. Barber, Chris(克利斯·巴伯)

英国重要的复兴主义倡导者。1930 年生于 Hefordshire,和其前任领导者小号手 Ken Colyer 完全不同,Barber 并不坚持纯粹的新奥尔良爵士风格。50 年代,他组织了一个三重奏,包括班鸠琴、来自阿根廷的布鲁斯歌手,以及自己的小号,前后组织过许多乐队,以拉丁爵士风格著称,试图打破传统爵士的概念。代表性专辑《The Great Reunion Concert》,TIME-

音乐之旅

LESS 出品。

21. Barbieri, Gato(盖托·巴比利)

1934 年生于阿根廷,在罗马,遇到 Don Cherry,之后加入了 Cherry 的乐队,而且参与了 Blue Note 出品的 Cherry 最优秀的代表性专辑的录制。在自由爵士领域,其组织过不少乐队,为拉丁美洲爵士风格做出了努力。代表性专辑《Chapter 3》,IMPULSE 出品。

22. Barker, Danny(丹尼·巴克)

班鸠乐手,但很少独奏,曾与 Armstrong、Gillespie、Johnson 和 Marsalis,以及 Nichols 有过合作。1909 年出生在新奥尔良,母亲是一个纽约 Barbarin 爵士音乐家,因此受益匪浅。经历过从摇摆到 Dixieland 的历史,也为其妻布鲁斯歌手 Blue Lu Barker 的演艺生涯尽了努力。晚年回到新奥尔良,成为了爵士博物馆馆长,著有自传,1994 年去世。代表性专辑《Best Of The Big Bands》,COLUMBIA 出品。

23. Barker, Guy(盖伊·巴克)

1957 年生于伦敦,曾为国家青年爵士乐团的成员,两次在伦敦参与 Ornette Coleman 的演奏。作为小号手,以优美、歌唱性的特色风格见长。代表性专辑《Into The Blues》,VERVE 出品。

24. Barnes, Alan(艾伦·巴恩斯)

很少有英国爵士乐手有像 Barnes 这样广泛的经历。1959 年出生于 Cheshire,起初在 Pasadena Roof 管弦乐队演奏杂烩舞曲音乐,之后加入了 Tommy Chase 的新波普五重奏,以硬摇摆风格的萨克斯管演奏而著称,擅长唤起听众的激情,也录

制过一些优秀的单簧管作品。近年来,参与 Nike Westbrook 管弦乐队、Kenny Baker 的“Dozen”乐队等。代表性专辑《Thirsty》,WORK FRET 出品。

25. Barron, Kenny(肯尼·巴伦)

1943 年生于费城,其兄 Bill 在 60 年代是一位出色的萨克斯管手,Barron 一直在纽约开创自己的演艺生涯。1962 年加入 Dizzy Gillespie 乐队,几年后又参与了 Freddie Hubbard、Yusef Lateef 和 Ron Carter 的乐队,同时在大学教书。其钢琴技艺得到同行的极力赞誉,包括 Stan Getz。代表性专辑《Wanton Spirit》,VERVE 出品。

26. Bartz, Gary(加里·巴茨)

1940 年生于 Baltimore,近三十多年来,Bartz 一直执著于爵士的实验,从自由爵士到带有政治色彩的各种爵士潮流都经历了,高音萨克斯为其演奏和创作带来了不同寻常的音调。代表性专辑《West 42nd Street》,CANDID 出品。

27. Basie, Count(康特·巴锡)

被称为最伟大的乐队领导者之一。其风格集中体现在 South West 乐队的极为松弛和摇摆的爵士演奏之中,尽管 1904 年生于 New Jersey,但其音乐生涯却在 Kansas City 得到辉煌发展。在钢琴上,他体现了音符少而精、节奏简而紧的个人风格。代表性专辑《The Complete Atomic Mr. Basie》,ROULETTE 出品。

28. Bates, Django(詹戈·贝茨)

可能是 60 年代以来最有才华的英国爵士乐手。1960 年生于 Kent,擅长于综合摇滚、拉丁音乐和爵士为一体。除了演

奏钢琴，也为爵士乐谱的写作做出了贡献，与来自美国的重要乐手一起合作，为现代古典钢琴家 Joanna MacGregor 撰写过作品，特别是那些具有“后斯特拉文斯基”风格的音乐。代表性专辑《Winter Truce (and homes blaze)》，JMT 出品。

29. Beck, Gordon(戈登·贝克)

生于 1938 年，不仅是在伦敦成长起来的世界一流古典钢琴家，而且还是非常出色的后波普爵士乐手。其参与 Phil Woods 的欧洲“Rhythm Machine”乐队，主要活动在巴黎，同时也在美国等地进行演出。代表性专辑《For Evans' Sake》，JMS 出品。

30. Beckett, Harry(哈利·贝克特)

1935 年出生，尽管 1954 年之前一直活动在英国，但其以南美印第安音乐素材创建了自己独特的音乐风格。60 年代其在伦敦与许多乐队进行过合作，包括“Brotherhood Breath”乐队，作为小号手，活跃于整个欧洲。代表性专辑《Passion And Passion》，ITM 出品。

31. Beiderbeck, Bix(比克斯·贝德倍克)

1903 年出生于俄亥俄州，当密西西比河流的船只停靠在家乡 Danvenport 的时候，他发现了爵士的魅力。在 ODJB 的影响下，20 岁的 Beiderbeck 已经成为 Wolverines 乐队的小号领袖者，在与许多著名爵士音乐家如 Paul Whiteman 的合作中，他发展了自己独特的明亮、圆润和抒情的演奏风格，不仅参与了波普潮流，而且创作过一些印象主义的钢琴作品。由于酗酒，28 岁早世。代表性专辑《Singing' Blues, Vol. 1》，COLUMBIA 出品。

32. Bellson, Louis(路易斯·贝尔森)

1924 年出生于 Illinois, 典型的大乐队鼓手, 同时还是作曲家, 曾为 Ellington 公爵的乐队《Harlem Suite》组曲建立了打击乐器的标准模式。代表性专辑《Hot Bellson》, MUSICMASTERS 出品。

33. Bennink, Han(汉·本宁克)

1942 年出生于荷兰, 作为鼓手, 为 60 年代期间前来荷兰访问的美国爵士乐手的首选搭档, 不久成为荷兰自由即兴爵士的创建者之一, 演奏风格幽默而有创意。代表性专辑《I Am An Indian》, GRAMAVISION 出品。

34. Benson, George(乔治·本森)

以吉他手的身份与管风琴手 Jack McDuff 合作, 成为了具有

全国影响的爵士音乐家。1943 年生, 早年在家乡 Pittsburgh 以 ukulele 的民间乐器作为伴奏演唱, 之后以吉他代之。吉他与管风琴的结合成为了他的乐队的特色, 由此, 作品赢得了广泛的商业市场效应。代表性专辑《The New Boss Guitar》PRESTIGE 出品。

图: Benson, George

35. Berg, Bob(鲍勃·伯格)

中音萨克斯管手。1951年出生于纽约,从自由爵士开始,几乎经历所有现代爵士的各种潮流,与 Miles Davis 一起热衷于电声爵士实验。代表性专辑《Riddles》,STRETCH 出品。

36. Berigan, Bunny(邦尼·贝里根)

1937年创作了摇摆时代最出色的小号作品之一——“I Can't Get Started”,而且也是 Nenny Goodman、Tommy Dorsey 乐队中的明星。1908年出生的 Berigan,1942年不幸由于酗酒过度导致身亡。代表性专辑《Portrait Of Bunny Berigan》,ASV LIVING ERA 出品。

37. Berne, Tim(汀·伯恩)

高音萨克斯管手,第二次自由爵士浪潮的参与者。1954年生于纽约,1974年成为了 Anthony Braxton 的学生,曾与 Paul Motion、Ray Anderson、Herb Robertson 等合作演出和录制唱片。代表性专辑(与 Julius Hemphill 合作)《Diminutive Mysteries》,JMT 出品。

38. Berry, Chu(查·贝里)

1910年生于 West Virginia,以中音萨克斯管手的身份加入 Carter、Henderson、Hill 等乐队。参与了摇摆潮流,其中最有影响的是与 Cab Calloway 的合作阶段,1941年死于车祸。代表性专辑《The Chu Berry Story》,JAZZ ARCHIVES 出品。

39. Berry, Emmett(艾默特·贝里)

由于出生于 1915 年,正好赶上了 Roy Eldridge 的影响,成为了 Fletcher Henderson 乐队中的小号手。战争期间,在电台乐队中演奏,之后曾与 Count Basie 共事过 5 年,是摇摆乐

的最大受益者之一。代表性专辑《The Swing Trumpets》，MERCURY 出品。

40. Bigard, Barney(巴尼·比加德)

1906 年出生于新奥尔良一个音乐之家，起初学音乐出于无奈，之后自觉地献身于爵士。1925 年在芝加哥与 King Oliver 共事，1927 年转入 Ellington 公爵的乐队，1942 年后自己组织乐队，其出色的单簧管演奏曾影响过许多乐队。1946 至 1962 年，加入 Louis Armstrong 的“All - Stars”乐队，1980 年去世。代表性专辑《Jubilee Sromp》，BLUEBIRD 出品。

41. Blackwell, Ed(艾德·布莱克韦尔)

爵士鼓手，以非同寻常的现代节奏著称，1960 年在纽约加入了 Coleman 的“自由爵士”五重奏乐队，从此建立了声誉。1929 年生于新奥尔良，1992 年患肾病去世，大量录音流传于世。代表性专辑《Old and New Dreams: A Tribute To Blackwell》，BLACK SAINT 出品。

42. Black, Eubie(尤比·布莱克)

出生在 Baltimore，是一位拉格泰姆风格的钢琴家，20 世纪以来，为听众留下了不少经典作品，诸如曾与 Noble Sissle 合作的为

图：Black, Eubie

音乐之旅

百老汇音乐剧而写的《Shuffle Along》。1930年创作了其最出名的作品《Memories of You》。代表性专辑《Blues & Rags Vol. 1》, BIOGRAPH 出品。

43. Blakey, Art(阿特·布莱基)

生于1919年,卒于1990年。来自Pittsburgh,曾为Billy Eckstine 先锋比波普乐队的鼓手。50年代后,自组“Jazz Messengers”乐队,铜锣音响、交叉节奏和非洲因素的融入,以及其个人独奏的魅力,使得Blakey在爵士领域脱颖而出。在以后的40年生涯中,其“Jazz Messengers”乐队为年轻的乐手创造了最好的成功机遇。代表性专辑《Free For All》, BLUE NOTE 出品。

44. Blanchard, Terence(特恩斯·布兰查德)

1962年出生的Blanchard曾师从于Ellis Marsalis练习小号,后获得奖学金,进入Rutgers大学,离开“Jazz Messengers”乐队之后,自组了五重奏乐队,为电影《Malcolm X》作曲。代表性专辑《The Billie Holiday Songbook》, COLUMBIA 出品。

45. Blanton, Jimmy(基米·布兰顿)

作为低音贝司手,其华丽、精湛、全面的演奏技能,影响了几乎一个世纪的爵士世界,在1939年至1942年与Ellington公爵合作期间,为最为完整的爵士管弦乐队的建构,做出了极其重要的贡献。遗憾的是,1942年只有24岁的Blanton患结核病英年早逝。Ellington公爵为其专门录制了代表性专辑《The Blanton - Webster Band》, BLUEBIRD 出品。

46. Bley, Carla(卡拉·布莱)

女性作曲家、钢琴家和乐队领袖。1938 年出生于 Oakland, 1968 年至 1972 年为爵士作曲家协会成员, 70 年代组建自己的“The Carla Bley”乐队, 80 年代成立六重奏组, 90 年代率领“Very Big Carla Bley”乐队活跃于美国及欧洲各地。代表性专辑《Fleur Carnivore》, WATT 出品。

47. Bley, Paul(保罗·布莱)

1932 年出生于 Montreal, 以复杂的节奏与和声结构创建了独特的钢琴风格, 也因为旋律的优美动听, 听众非常容易接受他的作品, 60 年代进行了大量的爵士实验, 1972 年录制的专辑《Open, To Love》在之后的 20 年中产生了重要的影响, 曾与 Carla Bley 和 Annette Peacock 一同合作。代表性专辑《Tango Palace》, SOUL NOTE 出品。

48. Blythe, Arthur(阿瑟·布莱斯)

1940 年生于洛杉矶, 70 年代移居纽约, 与 David Sanborn 合作, 曾为 Gil Evans 乐队中最佳萨克斯管二重奏搭档, 近年来参与“The Leadrers and Roots”全明星乐队活动。代表性专辑《In Concert》, INDIA NAVIGATION 出品。

49. Bolden, Buddy(巴迪·博尔登)

1877 年出生, 世称新奥尔良小号之王, 虽然据说其演奏响亮而非常吸引听众, 曾也是一个乐队的领衔者, 但无法承受商业市场压力, 以至于在精神看护所中度过最后的晚年, 卒于 1931 年。

50. Bowie, Lester(莱斯特·鲍伊)

小号手, 1941 年生于 Maryland, 但在 St. Louis 开创了早

年的艺术生涯，60年代中期，移居芝加哥并组建了“Great Black Music Orchestra”乐队，之后，又合作建立了著名的“Art Ensemble of Chicago”，在乐队中总是起着重要的“布道者”作用。代表性专辑《The Fire This Time》，IN & OUT 出品。

51. Brackeen, Joanne(琼尼·布拉肯)

1938年生于加利福尼亚，未婚前，Joanne Grogan 已经以钢琴家的身份参与了西海岸重要音乐家的各种活动。之后，她嫁给了萨克斯管手 Charles Brackeen，为了抚养4个孩子，从乐坛隐退了数年，移居纽约后重返爵士舞台，与 Joe Henderson 和 Stan Getz 合作巡回欧洲演出，在三重奏中担任重要的角色。代表性专辑《Havin' Fun》，CONCORD 出品。

52. Braff, Ruby(卢比·布拉夫)

小号手，曾为短号先锋人物，为爵士的发展起过重要的作用。1927年生于波士顿，参与了50年代的冷爵士、硬波普的潮流，在这期间，录制了为数不少的主流作品。代表性专辑《Bravura Eloquence》，CONCORD 出品。

53. Braxton, Anthony(安东尼·布拉克斯顿)

1945年生于芝加哥，作为萨克斯管手、作曲家和乐队领袖者，他的作品反映了爵士历史上那些边缘、独立和异国情调的实验主义风格，表现形式和内容的范围之广在同代人中无与伦比。代表性专辑《Sven Compositions (Trio) 1989》，ART 出品。

54. Brecker, Michael(迈克尔·布莱克)

Coleman 去世后的20年中，他的萨克斯管的回音依然占据着爵士舞台。1949年出生的 Brecker 在这期间借助 Coleman

的余音进一步开拓了萨克斯管的潜力，与兄弟 Randy 组成了“Breckers Brothers”乐队，同时其也是“Steps”乐队的主要缔造者。代表性专辑《Michael Brecker》，IMPULSE 出品。

55. Brecker, Randy(朗迪·布莱克)

小号手，生于 1945 年，其爵士生涯与弟弟 Michael 紧密相连。在兄弟联手组成“Breckers Brother”乐队之前，与不少乐手和乐队合作过，诸如 Clark Terry、Duke Pearson 和 Larry Coryell 的“Eleventh House”乐队等。代表性专辑《In The Idiom》，DENON 出品。

56. Breuker, Willem(威廉姆·布鲁克)

欧洲先锋自由爵士乐手之一，之后的风格带有明显的荷兰爵士特征。1944 年出生于 Amsterdam，70 年代崭露头角。代表性专辑《Live At The Donaueschingen Music Festival 1975》，MPS 出品。

57. Brookmeyer, Bob(鲍勃·布鲁可迈耶)

1929 年生于 Kansas City，尽管早年从事钢琴演奏，但属于现代爵士历史上一流水准的长号专家，因替代了 Mulligan 四重奏中的 Chet Baker 而出名，之后长期与 Mulligan 合作，后共建了“Concert Jazz”乐队。作品见于 Stan Getz 的《Getz At The Shrine》，VERVE 出品。

58. Brooks, Tina(蒂纳·布鲁克斯)

全名为 Harold ‘Tina’ Brooks，1932 年生于加利福尼亚北部，1974 年不明而死。Blue Note 公司曾录制过他和 Freddie Hubbard 的二重奏，之后 Hubbard 成为了明星，而 Brooks 再也没有新作品问世。但其代表性专辑《True Blues》一直是批评家

音乐之旅

们关注的热点,因为 Brooks 的风格没有模仿的痕迹,他就是 Brooks 自己。曾与 Jimmy Smith 有过合作,后因为吸毒而被爵士界所淘汰。代表性专辑《True Blues》,BLUE NOTE 出品。

59. Brotzmann, Peter(彼得·布罗茨曼)

1941 年生于德国,以吹奏粗野、双倍音量的萨克斯管著名,其十重奏作品《Machine Gun》是对 Coltrane 的《Ascension》最好的呼应,Carla Bley 在与 Brotzmann 共事之后说,她的感觉是,“其更像是运动员而非音乐家”。代表性专辑《Machine Gun》,FMP 出品。

60. Brown, Clifford(克利福德·布朗)

第二代波普爵士音乐家中的杰出小号明星,对其之后的乐手产生极大的影响。1930 年生于 Delaware,对其最大的影响来自 Fats Navarro,尽管 Brown 的音色更为明亮,但两者的技巧和风格相差无几,50 年代初与 Art Blakey 合作而成为爵士界受人注目的人物,不幸于 1956 年死于车祸。代表性专辑《Clifford Brown & Max Roach》,MERCURY 出品。

61. Brown, Lawrence(劳伦斯·布朗)

1907 年出生于加利福尼亚,在 Armstrong 之前就开始了参与 Les Hit 的乐队演奏的爵士生涯。1932 年与 Ellington 公爵合作,由于其出色的长号演奏,为 Ellington 从“Jungle”乐队转向更宽广多样的风格做出了贡献,1951 年加入 Johnny Hodges 的行列,1955 年成为录音棚音乐家,1960 年重新与 Ellington 合作,1974 年退出乐坛,1988 年去世。代表性专辑《Inspired Abandon (Incorporated into Everybody Knows Johnny Hodges)》,IMPULSE 出品。

62. Brown, Pete(皮特·布朗)

虽然在摇摆乐时代, Brown 的高音萨克斯管受到了极大的赞誉,然而,由于不稳定的性格,之后并没有什么太大的成就。1906 出生,卒于 1963 年。参与 Joe Turner 的代表性专辑的录制《Boss of The Blues》,ATLANTIC 出品。

63. Brown, Ray(雷·布朗)

图:Brown, Ray

爵士低音贝司的演奏至少有过两次革命,随着 Jimmy Blanton 的首次革命之后, Brown 以丰满的音色、精确的节奏和无可挑剔的音符使人们对贝司这件乐器以重新认识。1926 年生于 Pittsburgh,在 Dizzy Gillespie 乐队中工作过两年,曾为 Ella Fitzgerald 乐

队的音乐指导,与 Oscar Peterson 共事十余年后,在洛杉矶合作组建了“La Four”乐队,近年来主要热衷于自己的三重奏活动。代表性专辑《Seven Steps To Heaven》,TELARC JAZZ 出品。

64. Bunnett, Jane(简·邦纳特)

加拿大音乐才女。1955 年生于 Toronto,早年学习古典钢琴,由于受 Charles Mingus 的影响,后来转向爵士,为了扩大

自己对爵士音乐的视野,她不仅跟随 Monk 学习钢琴,而且还在巴黎师从 Steve Lacy 学习高音萨克斯管,并且能演奏 Roland Kirk 风格的长笛。代表性专辑《The Water Is Wide》, EVIDENCE 出品。

65. Brubeck, Dave(戴夫·布鲁贝克)

尽管受到过不少批评,但其演奏总能吸引大量的听众,因为他那种带有欧洲色彩的钢琴即兴演奏,略微扭曲了一点传统爵士的形象,但对后人产生了不小的影响。1920 年生,在西海岸建立了名声,曾在早年的实验中进行了打破 4/4 拍传统节奏的尝试,但最终还是回到规范的爵士模式之中,近年来主要兴趣在宗教主题的音乐作品之中。代表性专辑《Jazz At Oberlin》, FANTASY 出品。

66. Burrell, Kenny(肯尼·伯勒尔)

1931 年出生于 Detroit, 50 年代主要在纽约从事三重奏或四重奏演出的生涯,经常将小公司出品的爵士作品集中起来重新录制,不仅弹奏吉他,而且还因为杰出的演唱参与了不少合作,曾与名家如 Gil Evans、Jimmy Smith 共事。代表性专辑(与 Jack McDuff 合作)《Crash》, PRESTIGE 出品。

67. Burton, Gary(加里·伯顿)

最早在爵士中使用四槌颤音琴的乐手之一,也是摇滚爵士和融合爵士的先锋人物。1943 年生于 Indiana, 最初参与 George Shearing、Stan Getz 的乐队,之后成立了自己的四重奏组,也与人合作演奏通俗爵士作品,近年来返回母校 Berklee 大学任教,在教书的同时,也从事演奏。代表性专辑《Hotel Hello》, ECM 出品。

68. Butterfield, Billy(比利·巴特菲尔德)

摇摆乐后期的小号明星之一。1917 年生于 Ohio, 在 Bob Crosby 乐队中崭露头角, 随后参与过不少乐队, 被称为 Armstrong 风格的独奏家, 60 年代后期加入“世界最伟大的爵士乐队”而再次受到欢迎, 1988 年去世。代表性专辑《World's Greatest Jazz Ban》, EXTRA PROJECT 出品。

69. Byard, Jaki(杰基·拜厄德)

1922 年生于 Massachusetts, 经过很长时间的才努力才得到公众的认可, 60 年代初期, 作为钢琴家参与了 Eric Dolphy 的一些录音, 1963 年随 Charles Mingus 赴欧洲巡回演出, 音乐上没有太突出的个性。代表性专辑《Blues For Smoke》, CANDID 出品。

70. Byas, Don(唐·拜厄斯)

1913 年生于 Oklahoma, 起初在加利福尼亚创业, 1941 年进入 Count Basie 乐队, 取代了 Lester Young, 两年后离开 Basie 成为了纽约 52 大街的固定乐手, 1946 年参与 Don Redman 欧洲之行, 之后, 在那里度过了余生, 1972 年在 Amsterdam 去世。代表性专辑《Don Byas On Blues Star》, EMARCY 出品。

71. Byrd, Donald(唐纳德·伯德)

1932 年生于 Detroit, 50 年代参加硬波普一些重要乐队的演奏, 在此期间, 作为配角参与了不少录音, 成熟后, 与 Pepper Adams 合作组织了一个优秀的四重奏组, 最后主要从事教学, 成为 Howard 大学黑人音乐系主任。代表性专辑《Free Form》, BLUE NOTE 出品。

72. Byron, Don(唐·拜伦)

虽然在残存的 Ellington 公爵乐队中是低音号乐手,但是 Byron 声称自己是单簧管和低音单簧管专家。1958 年生于纽约,有着良好的古典音乐基础,参与过当地拉丁乐队的编配工作,之后在 David Murray 等影响下涉足爵士,人们从他的一些作品可以听从纯朴、甘甜到酸苦、辛辣的不同色彩。代表性专辑《Music For Six Musicians》,ELEKTRA NONSUCH 出品。

图:Byron, Don

73. Calloway, Cab(卡波·卡罗威)

图: Calloway, Cab

以精通管弦乐队著名,因演唱和表演才能成为了 Cotton 俱乐部的重要人物,歌曲《Minnie The Moocher》、《Cokey Joe》在当年非常流行,不少杰出的爵士乐手都曾是其乐队中的成员,诸如 Chu Berry、Jonah Jones、

Dizzy Gillespie 等,晚年对影片《The Cotton Club》进行了指导性工作,使得其名声再起。1907年生于纽约,1994年去世。代表专辑《Best Of The Big Bands》,COLUMBIA 出品。

74. Camlo, Michel(米歇尔·卡姆罗)

爵士钢琴家。1954 年生于多米尼加共和国,1979 年移居纽约,不久就以拉丁美洲风格在爵士领域赢得了名声。代表性专辑《One More Once》,COLUMBIA 出品。

75. Carney, Harry(哈里·卡尼)

擅长演奏低音萨克斯管、单簧管和低音单簧管，直到晚年还一直精心于对这些乐器的技术发展。1910年生于波士顿，13年后成为了职业音乐家，1929年加入 Ellington 公爵的乐队，直到1974年去世。Ellington 专门为其录制了代表性专辑《Such Sweet Thunder》，COLUMBIA 出品。

76. Carter, Benny(本尼·卡特)

惟一还在从事演奏的战前爵士大师，不仅技术全面，而且有音乐家之音乐家的美称。1907年生于纽约，与 Fletcher Henderson 以及其他乐队领衔者有过合作，战前和 Coleman Hawkins 一起在欧洲巡回演出多年，是第一个进入电影和电视领域的黑人音乐家，主要乐器为中音萨克斯管。代表性专辑《Symphony In Riffs》，ASV 出品。

77. Carter, Betty(贝蒂·卡特)

没有人能够像 Carter 那样，将人声的灵活性和大胆程度在爵士音乐中运用得如同乐器一样，她经常将熟悉的曲调重新组合，使之以全新的面貌呈现给听众，其器乐化的无词哼鸣即兴演唱的持续性可以与萨克斯管的独奏相媲美。1929年生于 Michigan，一直到70年代人们才发现她的非凡才华。双唱片代表专辑《The Audience With Betty Carter》，VERVE 出品。

78. Carter, James(詹姆斯·卡特)

90年代最有潜力的萨克斯管手。1969年生于 Detroit，19岁就进入了 Wynton Marsalis 的五重奏组，从而替代了 Branford Marsalis，曾与不少杰出的爵士乐手合作录音，当代美国爵士发展的所有过程。代表性专辑《The Real Quietstorm》，

ATLANTIC 出品。

79. Carter, John(约翰·卡特)

与 Fort Worth 同年生(1929 年),和 Ornette Coleman 是同乡,早期接受严格的音乐教育,50 年代与 Coleman 再次相遇,两人都居住在洛杉矶, Carter 指挥过 Ornette 的一场音乐会,后来逐渐从自由爵士转向更为正规和严谨的音乐,1991 年去世前录制了主要作品如《Roots And Folklore》等。代表性专辑《Dauwhe》,GRAMAVISION 出品。

80. Carter, Ron(罗恩·卡特)

爵士教育家。1937 年生于 Michigan,获得音乐学位,之后与 Chico Hamilton 合作,大量的时间和精力放在爵士教育上。代表性专辑《Telephone》,CONCORD 出品。

81. Casey, Al(阿尔·凯西)

30 年代期间杰出的吉他手。1915 年生于 Kentucky,为 Fats Waller 乐队中的重要乐手,之后,自己组织三重奏,由于当时爵士的不景气,转向节奏布鲁斯,近年来似乎涉足于各类音乐风格。代表性专辑《Jumpin' With Al》,BLACK & BULE 出品。

82. Catherine, Philip(菲利普·凯瑟琳)

祖籍在比利时,1942 年生于伦敦,成长在布鲁塞尔。Django Reinhardt 对其吉他生涯产生极大的影响,在 Lou Bennertt 的乐队中曾为管风琴手,也曾与 Chet Baker 合作,虽然没有成为顶尖人物,但因演奏的抒情性在欧洲乐坛赢得声誉。代表性专辑《I Remember You》,CRISS CROSS 出品。

83. Catlett, Sid(希德·卡特利特)

1910 年生于 Indiana, 摇摆乐时代的最受人瞩目的鼓手, 人们称其为“Big Sid”。早期与 Charlie Parker 和 Dizzy Gillespie 有过合作, 同行对其音乐品味极为赞赏, 诸如将技术与音乐结合得完美无缺, 旋律和伴奏总是处理得极为妥当等。参与过 Fletcher Henderson 等著名乐队的表演, 1951 年去世之前, 曾是阿姆斯特朗全明星乐队的成员, 其作品见于阿姆斯特朗代表性专辑《At Symphony Hall》, GRP/DECCA 出品。

84. Celestin, Oscar(奥斯卡·西莱斯特汀)

人们称其为“父亲”, 因为他生于 1884 年。在新奥尔良从业 40 余年, 组建自己的乐队之前, 在 Algiers Brass 乐队中演奏小号。他的 Original Tuxedo 管弦乐队和 Tuxedo 铜管乐队吸引了当地最好的音乐家, 由于新奥尔良的复兴, 其名声再次得到肯定, 1954 年去世。代表性专辑《New Orleans Classics》, AZURE 出品。

85. Chaloff, Serge(瑟奇·查罗夫)

从 Harry Carney 之处学到了不少独奏技巧, 用低音萨克斯管来表达比波普的语言风格, 从而形成了自己的特色, 以革新者的身份在爵士领域建立了声誉。1923 年生于波士顿, 1959 年在那里去世, 享年仅 33 岁。纪念代表性专辑《We The People Bop》, COOL 'N' BLUE 出品。

86. Chambers, Paul(保罗·钱伯斯)

1935 年生于 Pittsburgh, 50 年代初为 Detroit 地区爵士的发展做出了贡献, 之后加入了 Miles Davis 的五重奏组, 作为低音贝司手, 其擅长演奏快节奏、密集音符的作品, 与 Garland 乐队有过合作, 晚年一直保持自由职业音乐家身份, 1969 年

去世。代表性专辑《Traneing In》,PRESTIGE 出品。

87. Charles, Ray(雷·查尔斯)

在其漫长和成功的爵士生涯中,擅长将福音歌以世俗的风格进行体现,促使灵歌受到大众的喜爱。1930 年生于 Georgia,幼年时双目失明,由于天赋而成为节奏布鲁斯的歌手,自弹钢琴伴奏。50 年代后,以其出色的歌唱在爵士领域影响甚大。双唱片代表性专辑《Blues & Jazz》,ATLANTIC 出品。

88. Cheatham, Doc(多克·奇塔姆)

大概是爵士领域中从艺生涯最长的乐手之一。1905 年出生,20 世纪初在家乡 Nashville 为 Bessie Smith 伴奏,1926 年在芝加哥师从 Armstrong。30 和 40 年代期间,参与了各种类型的乐队,直到 70 年代中期,才受到人们的关注。目前依然在从事演奏。代表性专辑《At The Berne Jazz Festival》,SACKVILLE 出品。

89. Cherry, Don(唐·彻里)

在加利福尼亚遇见了 Ornette Coleman,1958 年在那里他们首次在 Paul Bley 五重奏中合作,之后成为 Ornette 四重奏的顶梁柱,1960 年一起进军纽约。离开重奏组后,进行了大量的旅行演出,以其出色的小号技艺挖掘了大量各类世界音乐,成为这方面的先锋人物。1995 年去世。代表性专辑《Brown Rice》,A & M 出品。

90. Chrisholm, George(乔治·克里泽姆)

英国爵士长号手。1915 年生于 Glasgow,当摇摆乐之风吹到了欧洲,1938 年 Chrisholm 参与 Ambrose 在那里进行呼应,在这之前,他被 Benny Carter 看中,邀请到荷兰一起演奏,并

且共同录制音乐。其音乐活动涉及多方面,参加 BBC 广播公司的乐队,在电视爵士节目中担任重要的工作,90 年代起退出舞台。代表性专辑《In A Mellow Mood》,GOLD STAR 出品。

91. Christian, Charlie(查利·克利斯琴)

最先使用麦克风的吉他手,也是波普爵士的先锋人物。其独到的摇摆风格受到 Benny Goodman 的青睐,坚持要其加入他的乐队。虽然原籍在 Dallas(生于 1916 年),但在纽约发展了他的事业,由于不适应城市生活,1942 年病故。代表性专辑《Solo Flight》,COLUMBIA 出品。

92. Clark, Sonny(索尼·克拉克)

Bud Powell 的追随者,擅长演奏快速音型和节奏,以及结构复杂的作品,即使在管乐的强大声部中,也能为自己找到应有的旋律线条。生于 1931 年,不幸 32 年后去世。代表性专辑《Cool Struttin》,BLUE NOTE 出品。

93. Clarke, Kenny(肯尼·克拉克)

公认的现代爵士鼓乐的先锋,而且总能在音乐中找到最恰当的表现方法,通常用锣作为开场,以带有乡村风格的低音鼓和小鼓来表现特有的爵士风味。曾是 40 年代 Minton 剧场的先锋人物之一,几乎与波普时代的大多数人都有过合作。之后在巴黎与 Bud Powell 及管风琴手 Lou Bennett 建立了三重奏组,1967 年至 1973 年在一个大乐队中与钢琴家 Fran-
cy Boland 合作。生于 1914 年,1985 年去世。代表性专辑《Our Man In Paris》,BLUE NOTE 出品。

94. Clarke, Stanley(斯坦利·克拉克)

1951 年生于 Philadelphia,当低音吉他作为弦乐低音声部

进入音乐剧时,Clarke 将它运用进了爵士。曾与 Norcae Silver、Joe Henderson 合作,之后加入 Chick Core 的“Return To Forever”乐队,喜爱电声吉他,且大量运用在其摇滚爵士的作品中。代表性专辑《Journey To Love》,COLUMBIA 出品。

95. Clayton, Buck(巴克·克莱顿)

1936 年前,带领过许多自己的乐队,其中包括在中国领导上海爵士乐队。之后加入 Count Basie 的乐队,曾与许多名家有过合作,如 Lester Young、Billie Holiday。其小号以演奏精细、抒情,并带有典型西南节奏的摇摆风格见长。晚年由于健康放弃了演奏,更多地发挥了其编配才能。1919 年出生,卒于 1991 年。代表性专辑《Buck & Buddy》,SWINGSVILLE 出品。

96. Cleveland, Jimmy(吉米·克利夫兰)

长号手,以滑音技术受到赞誉。1926 年生于 Tennessee,加入 Lionel Hampton 乐队,并参与了欧洲之行。后期主要倾心于录音棚工作,不少作品被后人抄袭。代表性专辑《Nica's Tempo》(Gigi Gracy 演奏)为其中之一,DENON 出品。

97. Cobham, Billy(比利·科巴姆)

1944 年生于 Panama,后来到纽约,其才能最初被 Horace Silver 所发现,数年后加入 Mahavishnu 管弦乐队,以精湛的鼓艺在爵士界引人注目。曾与 Miles Davis 合作过电声爵士演出,近年移居瑞士发展,从事演奏、录音和教学。代表性专辑《The Best of Billy Cobham》,ATLANTIC 出品。

98. Coe, Tony(托尼·科)

1934 年生于英国 Kent,但名声远扬国外,长时间参与 Kenny Clarke - Francy Boland 国际大乐团演奏。作为演奏者和

作曲家，在爵士和古典音乐方面都是前卫派人物，擅长乐器为次中音萨克斯管。代表性专辑《Some Other Autumn》，HEP 出品。

99. Cohn, Al(阿尔·科恩)

40 年代活跃于不少乐队之中，之后，主要集中在爵士的创作和录音。晚年 Cohn 的次中音萨克斯管经常与其子吉他手 Joe 合作。1925 年出生，卒于 1988 年。代表性专辑（与 Zoot Sims 合作）《Body & Soul》，MUSE 出品。

100. Cole, Cozy(科兹·科尔)

1906 年生于 New Jersey，与 Benny Carter 有过合作，后来与 Cab Callway 共事数年。30 年代后期，在 Stuff Smith 的 Onyx 俱乐部六重奏组中奏鼓而名声渐增，曾为 Armstrong 全明星乐队成员。50 年代，他的一首作品《Topsy》成为了当时的流行金曲。晚年曾开设了一个鼓乐学校，1981 年去世。由 Armstrong 发行的 4 唱片代表性专辑《The California Concerts》，GRP/MCA 出品。

101. Cole, Nat 'King'(纳特·科尔)

对于公众来说，Cole 早年是作为歌手在爵士界取得辉煌成功的，但事实上其主要是一位钢琴家，活跃于摇摆和比波普时期。1917 年生于 Alabama，在自己组织了三重奏组之后，开始演唱，是一位非常出色的弹唱双全的歌星，去世时 48 岁。代表性专辑《Hit That Jive Jack》，MCA 出品。

图: Cole, Nat 'King'

102. Coleman, Bill (比尔·科尔曼)

1904 生于 Kentucky, 参与 Benny Carter 和 Teddy Hill 大乐队的摇摆事业, 1935 年在巴黎和 Willie Lewis 的美国爵士乐队开辟新天地, 之后在印度和埃及都留有足迹。在纽约辉煌一阵后, 1948 年重返巴黎, 直至 1981 年去世。像 Armstrong 及另一些乐手一样, 既是领衔小号手, 又擅长演唱。代表专辑《Bill Coleman Meets Guy Lafitte》, BLACK LION 出品。

103. Coleman, George (乔治·科尔曼)

1935 年生于 Memphis, 50 年代末和 Booker Little 一起与 Max Roach 合作, 在 Wayne Shorter 进入之前, 他一直是 Miles Davis 五重奏成员。作为次中音萨克斯管手, 曾参与过 Elvin Jones、Cedar Walton 的乐队。代表性专辑《At Yoshi's》, EVI-DENCE 出品。

104. Coleman, Steve (史蒂夫·科尔曼)

来自芝加哥的次中音萨克斯管手。1956 年生, Dave Holland

的台柱式人物, 参与了当代爵士的各类潮流如 芬克、Hip-Hop、Rap、M-Base 等。代表性专辑《Rhythm In Mind》, NOVUS 出品。

图: Coleman, Steve

105. Coles, Johnny(约翰尼·科尔斯)

1926 年生于 New Jersey, 很早就开始了引人注目的爵士生涯, 与 Ellington、Count Basie、Ray Charles、Gil Evans, 以及 Miles Davis 都有过合作, 其作品如《La' Nevada》、《Sunken Treasure》成为了爵士经典曲目。代表性专辑《New Moving》, CRISS CROSS 出品。

106. Collette, Buddy(巴迪·科利特)

西海岸爵士乐手, Charles Mingus 的好朋友。生于 1921 年, 与 Lucky Thompson、Benny Carter 都有过合作, 50 年代前后, 成为第一批进入录音棚的黑人爵士乐手之一。之后, 在 Chico Hamilton 的乐队中取得了很大成就。代表性专辑《A Nice Day》, CONTEMPORARY 出品。

107. Condon, Eddie(艾迪·康登)

一位节奏风格的吉他手, 但其真正贡献在于他的个性和组织能力。1905 年生于 Indianan, 早年在芝加哥开始其爵士生涯, 合作组建过 McKenzie 和 Chicagoans 乐队。1928 年移居纽约, 曾参与 Armstrong、Fats Waller 的录音制作, 为纽约市政大厅组织过许多次演出, 也开设了不少俱乐部, 1973 年去世。代表性专辑《The Original Decca Recordings》, MCA 出品。

108. Corea, Chick(奇克·科里亚)

作为(1941 年生于 Massachusetts)年轻的爵士钢琴手, 非常幸运地与 Stan Getz、Miles Davis 合作过, 还在 Davis 的乐队中替代过 Herbie Hancock。组建了“Return To Forever”融合爵士乐队, 特别发展了自己的拉丁爵士风格。代表性专辑《Now He Sings, Now He Sobs》, BLUE NOTE 出品。

109. Crispell, Marilyn(玛利琳·克里斯皮尔)

曾为 Anthony Braxton 小组中出色的女钢琴家, 在 Cecil Talyor 的影响下建立了自己的风格。1947 年生于 Philadelphia, 在 New England 音乐学院受过古典音乐的训练。1981 年与 Braxton 合作录制了第一张唱片, 之后多次同台演出, 也与 Gaia, Coltrane 曾有合作。代表性专辑《The Kitchen Concerts》, LEO 出品。

110. Criss, Sonny(索尼·克利斯)

活跃于西海岸, 以中音萨克斯管手的身份在比波普潮流中脱颖而出。1927 年生于 Memphis, 早期演奏虽夹杂着 Parker 的趣味, 更多属于摇摆时代的风格。50 年代, 与 Buddy Rich 合作, 在比波普中获益匪浅。正当风华正茂之时, 因患喉病而于 1977 年自杀。代表性专辑《Portrait Of Sonny Criss》, PRESTIGE 出品。

111. Crosby, Bob(鲍勃·克罗斯比)

Bing Crosby 的兄弟, 典型的前台人物, 摇摆乐的领衔乐手。曾率领清一色的白人乐队, 其中包括杰出的小号手 Yang Lawson、Billy Butterfield、单簧管手 Irving Fazola、萨克斯管手 Eddie Miller、钢琴手 Bob Zurke。后来 Lawson 等成为 Crosby 的信徒, 继续着其爵士信念。1913 年出生, 卒于 1993 年。代表性专辑《South Rampart Street Parade》, MCA 出品。

112. Crosby, Israel(伊斯雷尔·克罗斯比)

1919 年生, 低音贝司手, 艺术生涯不算辉煌, 但也是爵士历史性人物之一。曾为 Ahmad Jamal 三重奏的中心乐手, 在家乡芝加哥著名的 Club de Lisa 俱乐部中展示过才能。与 Jamal 合作后, 录制了一些颇有价值的作品。晚年加入 George

音乐之旅

Shearing 的五重奏组, 1962 年去世。代表性专辑《At The Pershing》, CHESS 出品。

113. Cyrille, Andrew (安德鲁·西里尔)

与 Cecil Taylor 共事多年的出色鼓手。1939 年生于 Brooklyn, 先后为众多领衔人物的合作伙伴, 如 Illinois Jacquet、Carla Bley、Muhai Richard 等, 与 Graves 等筹建了三重奏组。代表性专辑《My Friend Louis》, DIW 出品。

114. Dameron, Tadd(塔特·达默龙)

作曲家、乐队领袖和钢琴家。曾为比波普时代的创造性人物之一，为 Gillespie 写过不少作品，参与 1949 年巴黎爵士节后，在法国生活了数年。1953 年组建了一个九重奏乐队，包括 Clifford Brown，之后很少公开演奏。曾与 John Coltrane 一起录制过一些作品，比如代表性专辑《Mating Call》，PRESTIGE 出品。

115. Daniels, Eddie(艾迪·丹尼尔斯)

1941 年生于纽约，受过古典音乐训练。起初以次中音萨克斯管吸引了行内的专家，之后改奏单簧管。良好的技术，特别是夸张、富有个性的音色使得他的演奏与众不同。代表性专辑《Breakthrough》，GRP 出品。

116. Dankworth, John(约翰·丹克沃思)

中音萨克斯管手。1927 年生于伦敦，英国早期比波普领袖人物，后来专注于其妻子 Cleo Laine 的音乐指导，也与其子低音贝司手 Alec 合作，共同经营一个大乐队。代表性专辑《The Roulette Years》，ROULETTE 出品。

117. Davern, Kenny(·肯尼戴福恩)

如今最有才华的传统爵士单簧管手之一,继承正宗的新奥尔良和芝加哥爵士的传统,从众多的名家如 Ornette Coleman 等中汲取营养。1935 年生于 Long Island, 70 年代,其“Soprano Summit”五重奏非常流行。代表性专辑《Stretchin' Out》,JAZZOLOGY 出品。

118. Davis, Anthony(安东尼·戴维斯)

在与 Anthony Braxton 合作中, Davis 演奏钢琴,二人都是作曲家,但 Davis 更倾向于古典风格,创作了歌剧《Malcolm X》,以及一部小提琴协奏曲。1953 年生于 New Jersey,与同时代的不同类型音乐家有广泛的合作,其最优秀的爵士作品包括与 James Newton 和 Abdul Wadud 的三重奏等。代表性专辑《Hemispheres》,GRAMAVISION 出品。

119. Davis, Eddie 'Lockjaw'(艾迪·戴维斯)

果断、自信,特别擅长演奏顿音和幽默句型的中音萨克斯管手。1922 年生于纽约,与 Count Basie 的合作使得其一举成名,以现代情景中的传统摇摆风格见长,1986 年去世。代表性专辑《Save Your Love For Me》,RCA BLUEBIRD 出品。

图: Eddie Davis

120. Davis, Richard(理查德·戴维斯)

才华出众、名声不出众的低音贝司手。1930 年生于芝加哥,曾与流行钢琴家 Don Sjrley 和流行歌手 Sarah Vaughan 合作多年,目前与 Eric Dolphy 共事录制作品。代表性专辑《Out Lunch》,BLUE NOTE 出品。

121. Davison, Wild Bill(怀尔德·比尔·戴维森)

真实姓名为 William Davison,但由于其小号演奏风格,获得了绰号“Wild Bill”。战后,与 Condon 合作多年,为典型的 Dixieland 风格的前台人物,长期受到大众欢迎,1989 年去世。代表性专辑《Ringside At Condon's》,SAVOY 出品。

122. De Franco, Buddy(巴迪·德佛朗哥)

1923 年生于 New Jersey,早年演奏单簧管,曾为第一批比波普单簧管先锋人物,随着人们对乐器爱好的改变,转为萨克斯管。之后,参与筹建 Glenn Miller 的管弦乐队,近年来,多与 Terry Gibbs 合作。代表性专辑《Chip Off The Old Bop》,CONDON 出品。

123. De Johnette, Jack(杰克·德约翰特)

虽然名声在鼓的演奏上,但早年有过非常坚实的钢琴训练。1942 年出生于芝加哥,在纽约度过一段自由乐手的阶段后,成为了 Charles Lloyd 四重奏中的一员。之后还替代了 Miles Davis 乐队中的 Tony William,自己组建了“Special Edition”乐队。代表性专辑《Earth Walk》,BLUE NOTE 出品。

124. Dennerlein, Barbara(巴巴拉·登纳琳)

1964 出生于 Munich,管风琴家,然而,她将乐器按照自己的要求,使用最新的科技手段进行了重新设计,人们可以常

常从低音的脚踏板中听到旋律的流动，特殊的演奏技术和个性化的风格，给她提供了广泛的合作、交往机遇。代表性专辑《That's Me》，ENJA 出品。

图: Dennerlein, Barbara

125. de Paris, Wilbur (威尔伯·德帕里斯)

1900 年生于 Indiana, 30 年代期间在大乐队中演奏长号，当年的合作者包括 Benny Cater、Luis Russell 等。战后，与其兄弟小号手 Sydney de Paris 合作建立了新奥尔良乐队，以复兴的姿态和不寻常的作品，赢得同行和听众的关注。之后乐队在 Jimmy Ryan 手中在纽约继续发展，Paris 本人转入了别的俱乐部，1973 年去世。代表性专辑《At Symphony Hall》，ATLANTIC 出品。

126. Desmond, Paul(保罗·德斯蒙德)

1924 年生于旧金山，40 年代起，在 Brubeck 十人乐队中任中音萨克斯管手，一直到他 1977 年去世未曾离开过那里，所以，似乎总脱离不了 Brubeck 的影子，也许他从未想要脱离过。代表性专辑《East of The Sun》，DISCOVERY 出品。

127. Dickenson, Vic(维克·迪肯森)

长号手，为了重振摇摆乐的历史，唱片公司录制了大量当年的作品，其从中受益甚多。1906 年生于 Ohio，起初与 Bennie Moten、Claude Hopkins 共事，40 年代后在纽约参与

Dixieland 的大量活动,与 Buck Clayton、Ruby Braff 合作录音,直至 1984 年去世。双唱片代表性专辑《Showcase》,VANGUARD 出品。

128. Dodds, Baby(巴比·多兹)

Johnny Dodds 之弟,King Oliver 乐队中坚人物,被认为是爵士鼓乐之父。1898 年生,在新奥尔良建立了爵士鼓乐节奏最初的音型和鼓点,与其兄合作数年后建立了自己声誉,在其作品中,可以听到不少非洲色彩,1959 年去世。Dodds 作品见于 Bunk Johnson 的代表性专辑《1944》,AMERICAN MUSIC 出品。

129. Dodds, Johnny(约翰尼·多兹)

新奥尔良布鲁斯传统中最有才华的单簧管手,King Oliver 乐队成员,几乎在所有著名的唱片中都有其足迹。离开 Armstrong 的“Hot Fives”和“Hot Sevens”乐队后,与 Jelly Roll Morton 合作,达到事业的高峰。之后一直没有录制音乐,直至 1940 年去世前参与了少量音乐录制工作。出生于 1892 年,1940 去世。代表专辑《Johnny Dodds 1926 - 1928》,JSP 出品。

130. Dolphy, Eric(埃里克·多尔菲)

1928 年生于洛杉矶,60 年代的大师级人物,最早建立爵士三重奏形式的音乐家。自己为著名的长笛手,同时,由于他的努力,低音单簧管进入了爵士,不仅如此,又开拓了中音萨克斯管在爵士中的功能。作品风格多样,从保守的传统风格到自由爵士。虽然 1964 年英年早逝,但合作者小号手 Booker Little 为其功绩载入史册做出了努力。代表性专辑《Far Cry》,PRESTIGE 出品。

131. Donaldson, Lou(卢·唐纳森)

生于1926年。中音萨克斯管手,为保存 Charlie Parker 的音乐起到了示范作用。50年代初在为 Blue Note 公司录制音乐期间,将保存传统的复杂性融入到了大量的流行文化之中。他反对管风琴用于爵士,对于爵士节奏,有其自己的理解。代表性专辑《Quartet/Quintet/Sextet》,BLUE NOTE 出品。

132. Dorham, Kenny(肯尼·多汉姆)

很难对其做出正确评价,作为波普小号手,其地位被夹在 Gillespie 和 Davis 之间。曾与 Charlie Parker 乐队中有过短暂合作,参与过“Jazz Messengers”乐队的演奏,1955 年创建了自己的“Jazz Prophets”乐队。60 年代与 Joe Henderson 合作,尝试较为粗野的爵士风格,偶尔也演唱。生卒年为 1924 年至 1972 年。代表性专辑《Round Midnight At The Cafe Bohemia》,BLUE NOTE 出品。

133. Dorsey, Tommy(汤米·多尔西)

由于其长号音色极为柔润,有“摇摆乐的伤感男士”之称,同时也以商业上的“硬汉”和乐队领袖著名,与其兄弟 Jimmy 分手后,自己组建乐队,在音乐经济市场中非常成功,生于 1905 年,1956 年去世。代表性专辑《Yes Indeed》,BLUEBIRD 出品。

134. Drew, Kenny(肯尼·德鲁)

1928 生于纽约,早年潜心于学习钢琴,像 Charlie Parker 一样,开始时一直以旅行演出来赢得听众,特别是在当时爵士还只是处于萌芽状态的加利福尼亚创下了业绩。60 年代移居欧洲,在 Copenhagen 创业,以杰出的钢琴伴奏在爵士界发挥了积极的作用,其子 Kenny Jr. 也是一位优秀的钢琴家。

1993 年去世。代表性专辑《Recollections》,TIMELESS 出品。

135. D' Rivera, Paquito(帕奎托·德里韦拉)

1948 年出生,少年时就成为簧片管乐器行家。1967 年合作创建了“Irakere”乐队,为古巴建立自己的爵士领域做出了贡献,摆脱了古巴只是美国爵士在拉丁美洲的影子的状况。1980 年逃往美国,和不少杰出人物有过合作,但一直保留着典型的古巴演奏风格。代表性专辑《Tico Tico》,CHESKY 出品。

图: D' Rivera, Paquito

136. Eckstine, Billy (比利·埃克斯汀)

声乐家,偶尔也演奏小号。1914 年生于 Pittsburgh。1939 年在 Earl Hines 乐队中演唱,1944 年自己组建了第一个比波普乐队,以摇摆乐为主要特色,参与者包括 Parker Gillespie、Art Blakey、Miles Davis,以及其他明星,1949 年乐队瓦解,他开始专注于演唱,并享有很高的声誉直至 1993 年去世。代表性专辑《No Cover, No Minimum》,ROULETTE 出品。

137. Edison, Harry (哈里·爱迪生)

1915 年生于 Ohio,在 1938 年加入 Basie 的乐队之前,曾有过不少合作经验。不同与 Buck Clayton 的古典、典雅的小号风格,Edison 的演奏较为悠闲、松弛,后来在录音棚中找到了自我,与许多名家有过合作录音经历,包括 Frank Sinatra、Eddie Lockjaw Davis 等。代表性专辑《Jawbreakers》,RIVERSIDE 出品。

138. Edwards, Teddy (特迪·爱德华兹)

1924 年生于 Mississippi,40 年代移居洛杉矶,参与 Howard McGhere 演奏萨克斯管,和 Dexter Gordon 一起录制了双次中音萨克斯管二重奏,后加入 Roach - Brown 五重奏乐队。在许多录制的作品中,尽管只是配角,但属于其名下的曲

目也不少。代表性专辑（与 Howard McGhere 合作）《Together Again》，CONTEMPORARY 出品。

139. Eldridge, Roy (罗伊·埃尔德里奇)

匿名为“Little Jazz”，因为极有进取心的 Eldridge 是小个子。其演奏富有浪漫气息，活跃于 Armstrong 和 Gillespie 两个时代之间，一位出色小号手，与许多乐队有过合作，晚年与 Coleman Hawkins 共事。生于 1911 年，1989 年去世。代表性专辑《Heckler's Hop》，HEP 出品。

140. Ellis, Don (唐·埃利斯)

受过学院派的训练，也是一位不知疲倦的实验者，不断地在爵士结构中寻求更新的技术处理。60 年代中期，在洛杉矶建立了一个管弦乐队，使用奇异的时值记谱方式，以及印度和欧洲古典音乐素材来发展他对爵士的想象，发明了四个阀键的小号，以至能够演奏四分之一音。虽然他的乐队尝试受到了舆论广泛关注和在社会上的成功，但没有人步其后尘。生卒年为 1934 年至 1978 年。代表性专辑《New Ideas》，NEW JAZZ 出品。

141. Eriskine, Peter (皮特·埃利斯金)

1954 年生于 New Jersey。在“Weather Report”乐队中首次使用架子鼓机器来录制作品。其喜好扩音器和摇滚鼓乐风格，并且尝试各种演奏风格。代表性专辑《Sweet Soul》，NOVUS 出品。

142. Eubanks, Robin (罗宾·尤班克斯)

1955 年出生在 Philadelphia 一个音乐之家，其弟是优秀的吉他手。本人演奏长号，具有适应各类风格的能力，有过在

“M - Base”和“Jazz Messengers”乐队中工作的经历，目前在 McCoy Tyner 和 Don Grolnick 乐队中演奏。代表性专辑《Different Perspectives》，JMT 出品。

143. Evans, Bill(比尔·埃文斯)

从比较中可以看出不同，钢琴家 Lalo Schifrin 总是将 Oscar Peterson 与李斯特相比，而将 Bill Evans 与肖邦相比。精细雅致的心境、古典严谨的触觉、朦胧隐约的节奏感，是 Evans 最具特色的贡献，以至改变了钢琴在爵士中的作用和价值。1929 年生于 Illinois，曾是 Miles Davis 的“Kind of Blue”六

图: Evans, Bill

重奏成员。之后，专注于自己的三重奏，最辉煌的组合是 Scott La Faro、Paul Motion 和他自己。代表性专辑《Portrait In Jazz》，REVERSIDE 出品。

144. Evans, Gil(吉尔·埃文斯)

加拿大籍，30 年代还只是不怎么出名的乐队领导，之后加入了 Claude Thornhill 乐队，为之编配音乐，逐渐成为了爵

士历史上最伟大的爵士管弦乐队配器专家之一，和 Ellington 的功绩相似，但在音乐风格上全然不同。他发展了一种印象主义特征的爵士风格，为 Miles Davis 所编配的曲目是其一些最出名的作品，包括《Birth of The Cool Band》、《Miles Ahead》等。1912 年生，1988 年去世。代表性专辑《Out of The Cool》，IMPULSE 出品。

145. Farlow, Tal(塔尔·法洛)

其艺术生涯不同寻常，许多年中很少有公开演奏活动，而以写招牌为生。1921 年生于 North Carolina, 在 Red Norvo 的流行低音吉他三重奏中为自己赢得了声誉。之后，自己组织了相同的三重奏乐队，1960 年放弃了该乐队随后的 10 年中，时而演奏，时而旅行，其优秀的吉他演奏技术对摇滚吉他手产生过很大的影响。代表专辑《Second Set》，XANADU 出品。

146. Farmer, Art(阿特·法墨)

50 年代最富有个性的的小号手之一。1928 年生于 Iowa, 配合 Cillford Brown 在 Lionel Hampton 乐队中演奏，在与次中音萨克斯管手 Benny Golsen 组建“Jazztet”乐队前，曾与 Horace Silver、Gerry Mulligan 有过共事经历。后来转向演奏高音萨克斯管，1968 年移居维也纳，但一直保持巡回演出。代表性专辑《Portrait Of Art Farmer》，CONTEMPORARY 出品。

147. Fazola, Irving(欧文·法左拉)

真实姓名 Prestopnik。1912 年生于新奥尔良，以出色的单簧管演奏在 Bob Crosby 那里找到自己真正的音乐归宿之前，参加过不少乐队。由于不是乐队领衔人物，没有得到应有的评价，也由于性格火爆，使其丢失了许多工作机会，1949 年去

世。代表性专辑《Bob Crosby And His Bobcasts Vol. 1》，SWAGGIE 出品。

148. Ferguson, Maynard(梅纳德·弗格森)

加拿大天才小号手，在其他众多铜管乐器上也同样具有才华。1928 年生，与 Boyd Raeburn 和 Chralie Barnet 短期合作后，1951 - 1953 年期间和 Stan Kenton 共事，以非同寻常的高音域演奏技巧获得了声誉。之后与 Don Sebesky 和 Slide Hampton 共建了乐队，招募了大量年轻乐手。代表性专辑《Message From Newport》，ROULETTE 出品。

149. Fitzgerald, Ella(埃拉·菲特吉拉尔德)

一直生活在纽约郊外，16 岁加入 Chick Webb 的乐队，特别是她的处女作《A - Tisket, A - Tasket》问世后，很快成为该乐队的中心人物，之后，其演唱由摇摆转向表现性的风格，特别是作曲大师格什温的作品给她的成功奠定了基础，是一位享有国际声誉的歌手。生于 1917 年。双唱片代表性专辑《The Original American Recordings》，MCA 出品。

图：Fitzgerald, Ella

音乐之旅

150. Flanagan, Tommy(汤米·弗拉纳根)

1930年生, Detroit 地区著名的钢琴家, 和 Teddy Wilson 相似, 以优美、抒情的演奏在波普潮流中令人注目。50年代成为纽约多产音乐家之一, 在之后的十几年中, 为 Tony Bennett, 以及 Ella Fitzgerald 的演唱伴奏。与此同时, 也录制了不少二重奏、三重奏作品。代表性专辑《Eclypso》, ENJA 出品。

151. Foster, Frank(富兰克·福斯特)

1928年生于 Ohio, 1953年加入 Count Basie 乐队, 在那里工作了10年。除了独奏次中音萨克斯管, 还创作了长春藤作品《Shiny Stocking》及其他乐曲。之后, 在 Elinv John 的乐队中演奏, 近年来成为“Basie”乐队的领衔者。代表性专辑《Shiny Stocking》, DENON 出品。

152. Foster, Pops(鲍伯斯·福斯特)

最早、也是最好的新奥尔良低音贝司手之一。1892年生于 Louisiana, 几乎和所有著名乐队都有过合作。移居纽约后, 与 Luis Russell 共事, 直至 Armstrong 接管了这个乐队。战后, 由于新奥尔良音乐的复兴, 其获益匪浅, 先后与 Sidney Bechet 和 Earl Hines 合作, 其摇摆风格中的活跃节奏感无与伦比。参与录制 Armstrong 代表性专辑《Louis Armstrong: Vol. 2, 1932 - 1940》, CLASSICS 出品。

153. Freeman, Bud(巴德·弗雷蒙)

1960年生的 Freeman 演奏的萨克斯管风格和 Lester Young 很相像。进入了 Eddie Condon 的圈子之后, 录制了第一个作品《The Eel》而成名, 之后在不少乐队中工作, 包括 The World's Greatest Jazz Band。代表性专辑《Something To Re-

member You By》，BLACK LION 出品。

154. Freeman, Chico(其克·弗雷蒙)

早年芝加哥著名萨克斯管手 Von Freeman 之子。1949 年生,60 年代成长迅速,参加 AACM 组织,在大学中获得音乐学位。曾在 Sam Rivers 和 Sun Ra 乐队中演奏,之后,自己组建了 Brainstorm 乐队,以大量使用扩音设备营造效果为特色。代表性专辑《Destiny's Dance》,Contemporary 出品。

155. Frisell, Bill(比尔·弗里西尔)

生于 Baltimore,成长在 Colorado,为 McLaughlin 之后耀眼的吉他手。参与 Mike Gibbs 和“Liberation Music”乐队,喜爱演奏老式传统的乐器。代表性专辑《This Land Elektra》,MUSICIAN 出品。

156. Gaillard, Slim(斯里姆·加里兰德)

古巴歌手。1911年生,1991年卒。尽管擅长演奏吉他,但其最大的才华是在演唱。尽管他的作品《Cement Mixer》、《Matzon Balls》,以及著名的《Flat Foot Floogie》都很难演唱,但正因为此,使得其在爵士领域享有盛名。代表性专辑《Laughin' In Rhythm》,BLUE NOTE 出品。

157. Ganelin, Vyacheslav(维尔基斯拉夫·加里林)

Ganelin 的三重奏组是 80 年代由前苏联保留下来的乐队。其大部分的作品由 Leo 公司出品,后来才逐渐开始现场演奏,从此确立了其领导者地位,近年来活跃于以色列。代表性专辑《Catalogue: Live In East Germany》,LEO 出品。

158. Garbarek, Jan(杰恩·加巴雷克)

挪威籍的 Garbarek 被誉为是欧洲最受欢迎的爵士萨克斯管手。1947 年生,受 John Coltrane 影响很深。George Russell 在挪威期间, Garbarek 与其共事,无论从演奏风格,还是管理乐队的方式,他都效仿 Coltrane,之后逐渐开始发展自己的特色,着眼于自由即兴的发挥。代表专辑《Places》,ECM 出品。

159. Garland, Red(雷德·加尔兰德)

1923 年生对了时候, 也生对了地方, 有幸和 John Coltrane、Philly Joe Jones 一起参与了 Miles Davis 初创阶段。由于这段经历, 受 Davis 的影响, 作品以旋律的歌唱性见长, 也曾自己建立过乐队, 1984 年去世。代表性专辑《Red In Blues - ville》, PRESTIGE 出品。

160. Garner, Erroll(爱勃尔·加纳)

爵士历史上最具有个人风格的爵士钢琴家之一。

1960 年生于 Pittsburgh, 自学成才, 自始至终不识乐谱, 然而其双手演奏具有犹如管弦乐队的阵势。受 Sonny Rollins 风格甚深, 50 年代

图: Garner, Erroll

起, 一直保持在三重奏中演奏, 成为非常流行的音乐会钢琴家, 1979 年去世。代表性专辑《Concert By The Sea》, COLUMBIA 出品。

161. Gaslini, Giorgio(吉尔吉·加斯里尼)

钢琴家、作曲家和乐队领导者, 其音乐才能涉及多方面, 从指挥交响乐队到为电影配乐, 从歌剧音乐的写作到创作爵

士钢琴独奏小品。1929 年生于意大利米兰,13 岁举行个人钢琴独奏音乐会。成年后,以爵士三重奏的形式来表现舒曼的音乐和钢琴独奏来发挥 Albert Ayler 音乐的主题,被誉为极富创造性的音乐家。代表性专辑《Plays Monk》,SOULD NOTE 出品。

162. Geller, Herb(赫伯·盖勒)

生于 1928 年,在大乐队中闯荡之后,主要定居于洛杉矶地区。以甜美的声音和硬摇摆的风格在当地独领风骚,由此命名和发行了他的著名专辑《Fire In The West》。60 年代初起,移居欧洲,在大乐队和广播电台乐队中演奏。代表性专辑《That Geller Feller》,FRESH SOUND 出品。

163. Getz, Stan(斯坦·盖茨)

爵士历史上伟大的中音萨克斯管演奏家之一。1927 年生

图: Getz, Stan

于宾夕法尼亚州的费城,二战期间应征入伍,在著名的 Goodman 的乐队中担任独奏者多年。50 年代之后,逐渐摆脱影响甚大的 Lester Young 的演奏,建立了自己独特的风格,在波萨诺伐爵士风格中起到了重要的作用。一生几乎与所有唱片公司都有过合作,成就卓越,也

曾因为吸毒而成丑闻。1991 年在加利福尼亚去世。代表专辑《Getz and Gilberto》,MOBILE FIDELITY 出品。

164. Gibbs, Mike(迈克·吉布斯)

1937 年生于津巴布韦,曾在波士顿 Berklee 大学学习。当年的同学伙伴 Gary Burton 邀请 Stan Getz 演奏他的旋律,从此定居于英国,也时常前往美国。他的创作以大乐队的形式,从宗教音调中获取营养,加上摇滚的节奏,赋予多调性的现代音乐结构层次,综合的因素使得 Gibbs 的音乐非常具有个性。代表性专辑《The Only Chrome Waterfall Orchestra》,AN UM 出品。

165. Gibbs, Terry(特里·吉布斯)

其爵士生涯开始于纽约 52 大街,1947 年 Chubby Jackson 招募他前往瑞士进行波普爵士巡回演出。在 Lionel Hampton 的支持下,他以现代的手法演奏传统的曲调而活跃在乐队中。1948—1949 年,参与 Woody Herman 的“Four Brother”乐队,开始在录音棚中发现了前景,同时,自己也组织了一个小乐队。1924 年生于纽约。代表性专辑《The Big Cat》,CONTEMPORARY 出品。

166. Giuffre, Jimmy(基米·朱弗雷)

簧片乐器演奏家。1921 年生于 Dallas,为 Woody Herman 的“Four Brothers”乐队写作,由此而出名。组建过自己的三重奏乐队,为影片《Jazz On A Summer's Day》所作的“The Train And The River”曾红极一时。近日与 Paul Bley、Steve Swallow 合作,录制三重奏作品。与 Paul Bley、Steve Swallow 和 Jimmy Giuffrehezuco 合作有代表性专辑《1961》,ECM 出品。

167. Gomez, Eddie(艾迪·格梅兹)

1944年生,来自波多黎各,成长在纽约。演奏低音贝司,出现在早期自由爵士的各类代表性专辑中,曾与 Bill Evans 有过长期合作,以电声贝司为特色。代表性专辑《Next Future》,STRETCH 出品。

168. Gonsalves, Paul(保罗·冈萨尔维斯)

1950年以来一直在 Ellington 乐队中演奏萨克斯管,直至 1975 年去世。1920 年生于波士顿,以正宗受到赞誉,与 Count Basie 和 Dizzy Gillespie 都有过合作。其演艺生涯的成功得益于 Ellington 的推荐和赏识,其风格属于 Hawkin - Byas 学派,以快速演奏见长。代表性专辑《Getting' Together》,JAZZLAND 出品。

169. Gordon, Dexter(德克斯特·格登)

被认为是最早将 Lester Young 的风格运用于波普的萨克斯管手。从 Stan Getz,特别是 John Coltrane 的演奏中,可以看出其对他们的影响。1923 年生于洛杉矶,50 年代曾一度离开爵士乐坛。相当一段时间之后,人们才注意到他的功绩。高大的个子演奏出强壮、钢硬的音响与其来自 Hawkins 学派相悖,在影片《Round Midnight》中担任音乐主角后不久,于 1990 年去世。60 年代录制的音乐为他的最佳之作。代表性专辑《Go!》,BLUE NOTE 出品。

170. Grappell, Stephane(史蒂芬·格拉博尔)

不仅是欧洲最优秀的爵士音乐家,而且也是最有持续力的乐手。1908 年生,在法国“Hot Club”五重奏乐队中为 Django Reinhardt 的小提琴搭档,由此而成名。其音乐风格非常具有明显的法国高卢民族特征。波普时代后,曾尝试将复杂的和

声综合于爵士，最佳之作多产生于 60 岁之后。代表性专辑《Live In London》，BALCK LION 出品。

171. Graves, Milford(米尔福德·格拉维斯)

鼓乐艺术家，在 60 年代出类拔萃，以推崇非洲文化和非欧洲音乐为宗旨。1941 年生于纽约，出现在许多自由爵士的代表性专辑中，包括和同行 Sunny Murry 的鼓乐二重奏。曾举行打击乐器独奏音乐会。代表专辑《Percussion Ensemble》，ESP 出品。

172. Gray, Glen(格伦·格雷)

“Casa Loma”是 30 年代最优秀的白人乐队之一，在摇摆乐的发展中起到了重要的作用，其领导者就是 Gray。1906 年生于 Illinois，和别人一样，早年在 Jean Goldkette 乐队中演奏萨克斯管。虽然“Casa Loma”乐队并不出名，但是在当时为白人进入爵士，特别是进入电台节目做出了重要的贡献。一直到 40 年代，Gray 始终为该乐队的领导，直至 1963 年去世。代表性专辑《Casa Loma Orchestra 1930 - 1934》，JAZZ ARCHIVES。

173. Gray, Wardell(沃德尔·格雷)

从风格上讲，Gray 是一个传统爵士乐手，他的中音萨克斯管显然受到 Lester Young 的影响。生于 Oklahoma，与 Count Basie 和 Tadd Dameron 有过合作，最终在西海岸建立了自己领地。1955 年在拉斯维加斯工作期间去世，当时仅 34 岁。代表性专辑《Easy Swing》，SWINGTIME 出品。

174. Green, Bennie(本尼·格林)

具有摇摆风格的比波普时代长号手。1923 年生于芝加

哥, Earl Hines 传统乐队的成员, 后来与 Charlie Ventura 最流行的“Bop For The People”六重奏乐队合作, 也曾与 Ellington 有过短暂共事。最后定居拉斯维加斯, 直到 1977 年去世。代表性专辑《Four Trombones》, PRESTIGE 出品。

175. Green, Benny(本尼·格林)

曾为 Betty Carter 伴奏过的众多钢琴手之一。1963 年生于纽约, 在加利福尼亚长大, 在 Blakey 的“Jazz Messengers”乐队中有过两年合作经历。在与 Ray Brown 共事的同时, 自己拥有一个三重奏乐队, 以结实完整的句型和严谨丰满的和声发展自己独特的爵士风格。代表性专辑《Lineage》, BLUE NOTE 出品。

176. Green, Freddie(弗雷迪·格林)

很少独奏的吉他手, 从 1937 年开始, 一直为 Count Basie 伴奏。曾与贝司手 Walter Page、鼓手 Jo Jones 有过三重奏合作经历。生于 1911 年, 1987 年去世。见于 Count Basie 代表性专辑《Verve Jazz Masters 2》, VERVE 出品。

177. Green, Urbie(厄比·格林)

为同行们所称赞的长号手。1926 年生于 Alabama, 20 岁加入 Gene Krupa 乐队的长号组, 之后与 Woody Herman 和 Benny Goodman 合作, 从大乐队到电声摇滚都有过尝试。后期, 更多潜心于录音棚工作和教学。代表性专辑《Jam Sessions From The Vaults》, COLUMBIA 出品。

178. Green, Sonny(索尼·格林)

1895 年生, 1982 年卒。1920—1951 年与 Ellington 共事, 1956 年在纽约加入 Jonny Hodges 的乐队, 直至去世。极其具

有演出效果的鼓手，其演奏才能很少有人能够模仿。大部分作品收录于 Ellington 的代表性专辑中，如《The Great Chicago Concerts》，LIMELIGHT 出品。

179. Griffin, Johnny(约翰尼·格里芬)

1958 年直奔纽约，企图在那里建立中音萨克斯管大师的生涯。但是，如果他具有 John Coltrane 那样的才华和根基，那么激情也许可以成为他建立一番惊人事业的动力。与 “Jazz Messengers” 合作之后，1960 年自己组建了五重奏乐队，1963 年定居欧洲，在那里，他依然保持着激情和活跃。代表性专辑《A Blowing Session》，BLUE NOTE 出品。

180. Grossman, Steve(史蒂夫·格罗斯曼)

1951 年生于纽约，在 Miles Davis 早期融合乐队中演奏高音萨克斯管，之后与 Elvin Jones 合作成为前台独奏者。然而，事实上融合风格和步 Coltrane 后尘都误导了他的才华，眼下，他逐渐以独奏和自己的四重奏开始建立个性化的曲目。代表性专辑《In New York》，DREYFUS 出品。

181. Grosz, Marty(马蒂·格罗斯)

George Grosz 之子。1930 年生于柏林，爵士复兴主义的产物。接替了 Eddie Condon 在打击乐器领域的作用，从此，不断在欧洲爵士领域闯荡，以似歌非歌的音乐形式，以及不用鼓的爵士室内乐形式建立自己的天地。代表性专辑《Thanks》，J&M 出品。

182. Gruntz, George(乔治·格伦兹)

近代欧洲顶级乐队领袖之一。1932 年生于瑞士，Phil Woods 的欧洲 Rhythm Machine 乐队中的钢琴手。曾为柏林爵

音乐之旅

士节音乐指导多年,以领导自己的“Concert Jazz Band”乐队著名。“Concert Jazz Band”为 70 年代欧洲最重要的爵士乐团之一,其中包括许多美国乐手。代表性专辑《The New York Sessions》,ENJA 出品。

183. Gullin, Lars(拉斯·古林)

二次世界大战之后,瑞典是热爱和录制美国爵士在欧洲走在最前面的国家,出品了大量的印象风格的爵士作品,其中包括 Gullin 的代表性专辑。当年他被指定与前来瑞典的 Clifford Brown 和 Chet Baker,以及另一些杰出的美国音乐家合作录制音乐,作为低音萨克斯管手,他的风格比 Gerry Mulligan 清淡和冷峻,不幸,由于染指毒品,严重妨碍影响了演奏。生于 1928 年,1976 年去世。代表性专辑《Lars Gullin Vol. 1》,DRAGON 出品。

184. Gurtu, Trilok(特利洛克·格特)

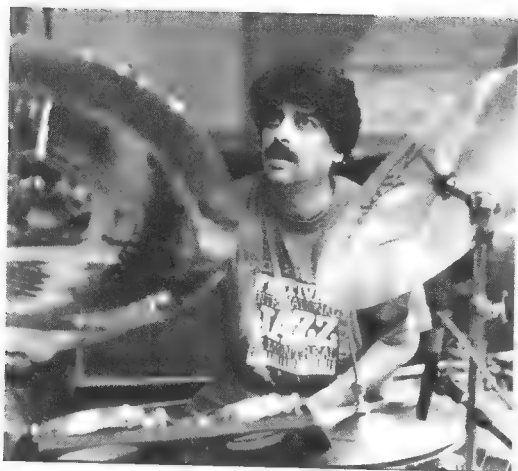

图:Gurtu, Trilok

1951 年生于印度,精通 Tabla 等各类印度打击乐器,置身于摇滚爵士潮流。在 Charlie Mariano 乐队中录制了第一张具有印度风格的唱片,而且在与许多其他乐队合作中一直是中心人物。后

来,自己建立了一个具有印度 Tabla 风格的爵士重奏乐队,在爵士乐坛中独树一帜。代表专辑《Bad Habits Die Hard》,CMP 出品。

185. Guy, Barry(巴里·盖伊)

为现代音乐家跨领域的合作做出了榜样, Guy 在现代古典音乐的演奏和作曲方面都具有很高的声誉,与此同时,又是自由爵士的重要人物。1947 年生于伦敦。John Stevens 的“Spontaneous”乐队成员,时常与钢琴家 Howard Riley 合作。除了演奏低音贝司之外,他最大的名望在于建立了伦敦爵士作曲家乐团(London Jazz Composers Orchestra)。双唱片代表性专辑《Portrait》,INTAKT 出品。

图:Guy, Barry

186. Hackett, Bobby(博比·哈克特)

漂亮的音色,长线条优雅的旋律,以及修饰完美的句型,使得 Hackett 成为了 Armstrong、Miles Davis 都非常欣赏的优秀小号手。1915 年生于 Rhode Island,30 年代起在爵士领域开始引人注目,由于具有 Armstrong 的风格,其录制的音乐非常流行。50 年代期间,他的作品和演奏还同样受欢迎,1976 年去世。代表性专辑《Coast Concert / Jazz Ultimate》,DOR-MOUSE 出品。

187. Haden, Charlie(查利·黑登)

1973 年生于 Iowa,在充满了音乐氛围的 Missouri 的一个城镇中长大。在洛杉矶生活期间,加入了 Ornette Coleman 的乐队,作为低音贝司手参与“Five Spot”乐队的演奏。之后,受西班牙内战的启发,建立了著名的“Liberation Music”乐团,“The Colemanish Old And New Dreams 乐队”,以及四重奏组“West”。代表性专辑《The Ballad Of The Fallen》,ECM 出品。

188. Haig, Al(阿尔·黑格)

波普时代第一批最有成就的音乐家之一,曾为 Charlie Parker 五重奏乐队的钢琴手,参与 Miles Davis 的代表性专辑《Cool》的录制,也是 Stan Getz 最好的伴奏之一。1924 年生于

New Jersey, 40 年代录制了不少唱片, 之后, 退出舞台在酒吧中弹奏多年。70 年代, 当比波普先锋浪潮渐渐消失之际, 他东山再起, 直至 1982 年去世。代表性专辑《Omithology》, PROGRESSIVE 出品。

189. Hall, Edmond(埃德蒙·霍尔)

新奥尔良爵士传统中的杰出单簧管手。1901 年生, 前往纽约之前, 与小号手 Buddy Petit、Chris Kelly、Lee Collins 都有过合作。随着 Claude Hopkins 的大乐队巡回演出之后, 移居纽约, 加入 Dixieland 活动后建立了声誉, 曾与 Armstrong 共事。代表性专辑《In Copenhagen》, STORYVILLE 出品。

190. Hall, Jim(吉姆·霍尔)

1930 年生于 Buffalo, 以摇滚风格的吉他演奏在同行中脱颖而出。1961 年移居纽约, 受 Sonny Rollins 青睐, 加入“Post - Layoff”乐队, 之外, 常与各种形式的三重奏、二重奏组合作。代表专辑(与 Bill Evans 合作)《Undercurrent》, BLUE NOTE 出品。

191. Hamilton, Chico(奇科·汉密尔顿)

Gerry Milligan 乐队中的鼓手, 同时也擅长演奏长笛、大提琴和吉他。典型的录音棚作曲家, 偶然也参与现场演出, 1921 年生于洛杉矶。代表性专辑《Gongs East》, DISCOVERY 出品。

192. Hamilton, Scott(斯科特·汉密尔顿)

在新生代寻求摇摆风格的中音萨克斯管音乐家中, Hamilton 崭露头角。1954 年生于 Rhode Island, 1976 年出现在纽约爵士乐坛中。他的演奏具有混合的融合风格, 近年来渐趋成熟, 经常单独巡演欧洲, 很受欢迎。代表性专辑《Live At

音乐之旅

Brecon Jazz Festival》,CONCORD 出品。

193. Hampton, Lionel (莱昂内尔·汉普顿)

1908 年出生于 Louisville, 30 年代为 Benny Goodman 四重奏乐队成员, 在其名下录制过一些作品。40 年代, 建立了自己的大乐队, 一直持续至今。虽然主要是演奏爵士鼓和钢琴, 但他将颤音琴引入了爵士, 为爵士增添新的色彩做出了重要贡献。代表性专辑《Stardust》, MCA 出品。

194. Hancock, Herbie (赫比·汉考克)

从录音棚中的配角转变为 70 年代爵士舞台上的中流砥柱。1940 年生于芝加哥, 在 Miles Davis 五重奏乐队中才华初显。5 年后, 离开那里自组了六重奏乐队, 采用芬克风格而获得大众瞩目。从此, 他经常游离在抒情的电声摇滚和个性化的钢琴独奏音乐之间。代表性专辑《Maiden Voyage》, BLUE NOTE 出品。

195. Handy, Craig (克雷格·汉迪)

1962 年生于加利福尼亚, 与许多大人物共事多年, 如 Art Blakey、Elvin Jones, 以及最近和 Roy Haynes 合作, 并录制了一些优秀作品。其次中音萨克斯管演奏富有个性和幽默。代表性专辑《Three For All + One》, ARABESQUE 出品。

196. Handy, W. C. (W. C. · 汉迪)

最早的爵士音乐家之一, 生于 1873 年, 曾率领一个黑人小乐队巡回演出, 之后, 建立了一个管弦乐团。Handy 被认为是布鲁斯之父, 他记下了巡回演出中所听到的各种民间曲调, 将它们加以改编, 著名的《St. Louis Blues》就是其中最富代表性的作品。代表性专辑《Father Of The Blues》, DRG 出品。

图: Handy, W. C.

197. Hargrove, Roy

(罗伊·哈格罗夫)

1969 年生于 Dallas。20 岁的 Hargrove 已经成为 80 年代爵士乐坛中前台人物。不像其他年轻乐手总带有传统的延续性,而他全然与古典无涉,比如其小号演奏既不像 Miles Davis, 也不同于 Clif-

(图: Hargrove, Roy)

ford Brown, 他将民谣和布鲁斯按自己的方式处理。在 Wynton Marsalis 的鼓励下,他现今已经成为爵士领域中的领导者。代表性专辑《Family》,VERVE 出品。

198. Harrell, Tom(汤姆·哈雷尔)

生于1946年,70年代因在Horace Silver乐队中吹奏小号而受人关注。之后,与Phil Woods有相当一段时间的合作,在当代小号演奏者中属于佼佼者。代表性专辑《Visions》,CONTEMPORARY出品。

199. Harriott, Joe(齐·哈里尔德)

在牙买加长大,23岁移居英国,很快成为Parker学校的出色中音萨克斯管手。60年代期间,他发展了一种非常有个性的自由爵士,之后,结合了印度乐器Sitar和Tabla,形成了印度爵士风格,在融合浪潮中发挥了重要作用。1928年生,卒于1973年。代表性专辑《Swing High》,CADILLAC出品。

200. Harris, Barry(巴利·哈里斯)

1929年出生于Detroit,为当地最优秀的爵士钢琴手之一。1961年移居纽约,以出色的比波普风格的演奏和创作建立了名声。对他来说,最佳组合是低音贝司、鼓和钢琴的三重奏。代表性专辑《Live In Tokyo》,XANADU出品。

201. Harris, Bill(比尔·哈里斯)

虽然看上去像一个银行职员那样的古板,但事实上却是风趣无比,其主奏乐器为长号,但还擅长许多别的乐器。与Woody Herman的共事是其众多合作中最有价值的一段经历。1959年前,一直是“First Herd”乐队中的独奏者,同时也参与“Four Brothers”乐队的活动,他将长号演奏传统手法融入了现代感,对自由爵士起到了积极的作用。1916年生,卒于1973年。代表性专辑《Bill Harris And Friends》,由FANTASY出品。

202. Harris, Craig(克雷格·哈里斯)

1954 年生于纽约,在 David Murray 乐队中任长号手,曾参与 Sun Ra 的演奏,热衷于芬克爵士风格。代表性专辑《Black Bone》,SOUL NOTE 出品。

203. Harris, Eddie(爱德·哈里斯)

1936 年生,在芝加哥被看好为很有潜力的次中音萨克斯管手。70 年代,率先演奏电声萨克斯管,与灵歌钢琴家 Les McCann 组队合作,经常进行各种风格的实验。代表性专辑《Artist's Choice》,ATLANTIC 出品。

204. Harrison, Jimmy(吉米·哈里森)

1900 年生于 Kentucky,爵士长号发展中的重要人物。在纽约, Harrison 曾与 Ellington 等许多乐队有过合作。1927 年后,参加 Fletcher Henderson 的演奏,历时三年,之后,由于疾病而退出乐坛。其演奏载于 Fletcher Henderson 代表性专辑《A Study In Frustration》,COLUMBIA 出品。

205. Hashim, Michael(迈克尔·哈思赫姆)

不少音乐家总能在学派和风格之间找到自己的位置,Hashim 就是如此。曾与 Widespread Depression Orchestra 有过合作,也与 Roy Eldridge 和 Sonny Greer 共事过。然而,他的高音萨克斯管风格始终如一,1966 年生于纽约。代表性专辑《Transatlantic Airs》,33 RECORDS 出品。

206. Hawes, Hampton(汉普顿·霍斯)

1928 年出生于洛杉矶,为早年比波普钢琴乐手中的佼佼者。当年在洛杉矶与 Parker 的合作对他产生了重要的影响。曾参与了西海岸运动,与 Shorty Rogers 录制了精湛的唱片,随

后建立了广受欢迎的三重奏。一度由于吸毒而消沉,60年代重返舞台,在国内外录制了不少唱片。代表性专辑《The Trio Vol. 1》,CONTEMPORARY 出品。

207. Hayes, Tubby(塔比·海斯)

在颤音琴和长笛演奏方面颇有建树,但主要擅长的乐器为中音萨克斯管。1935年出生于伦敦,在20岁时已经成为数个乐队的领导。与Ronnie Scott合作双中音萨克斯二重奏多年后,Hayes组建了一个四重奏乐队,带领这个优秀的乐队在欧洲建立了广泛的名声。不幸由于心脏手术失误,导致不能继续演奏,1973年去世。代表性专辑《For Members Only》,MASTERMIX 出品。

208. Haynes, Roy(雷·海恩斯)

后波普鼓乐的教父式人物。1925年生于Massachusetts,20岁从波士顿移居纽约,成为引人注目的人物,长期为Lester Young、Charlie Parker演奏。60年代,在Coltrane四重奏组中替代了Elvin Jones,自此,成功地与诸如Pat Metheny一批年轻顶尖乐手合作。是一位极为容易相处与合作,演奏风格平稳、扎实的领衔者。代表专辑《Homecoming》,EVIDENCE 出品。

209. Heath, Jimmy(基米·希思)

1926年生于Philadelphia,MJQ乐队中的成员。1949年加入Dizzy Gillespie的大乐队,他的中音萨克斯管演奏风格可能对John Coltrane有过影响。50年代,与许多一流音乐家共事过,也曾参与“Heath Brother”乐队合作多年。Miles Davis录制过他的作品“For Miles and Miles”和“Gingerbread Boy”。代表性专辑《Nice People》,RIVERSIDE 出品。

210. Helias, Mark(马克·赫利亚斯)

在 BassDrumBone 乐队中受人注目, 曾与 Anthony Braxton, Anthony Davis 等合作, 与 Ed Blackwell 录制过优秀的唱片。作为低音贝司乐手, 同时也参与古典交响乐队的演出和创作, 1950 年生, 为同时代乐手中的佼佼者。代表性专辑《Desert Blue》, ENJA 出品。

211. Hemingway, Gerry(格里·海明威)

1955 年生于 New Haven, 在那里学习, 并且有机会与 Anthony Braxton, George Lewis 合作, 是一位优秀的传统鼓手。代表性专辑《Demon Chaser》, ART 出品。

212. Henderson, Fletcher(弗莱彻·亨德森)

1897 年生于 Georgia, 曾带领过第一个爵士乐队, 1924 年成为明星大乐队的领衔者, 被人们誉为摇摆时代的教父, 为此而载入史册。1952 年去世。代表性专辑《Tidal Wave》, MCA 出品。

213. Henderson, Joe(乔·亨德森)

60 年代, 尽管 Rollings 和 Coltrane 两位大师占据了整个中音萨克斯管的舞台, 但 1937 年出生的 Henderson 从他们中间各自汲取一些营养形成了自己的风格。曾为 Blue Note 公司录制了不少优秀作品, 因此受到人们的关注。代表性专辑《Inner Urge》, BLUE NOTE 出品。

214. Hendricks, Jon(乔恩·亨德里克斯)

1921 年生于 Ohio, 与 Dave Lambert、Annie Rose 合作的三重奏组使得 Hendricks 的声乐作品在爵士领域建立了声誉, 之后与妻子、女儿合作从事创作和演奏。代表性专辑《Freddie

Freeloader》，DENON 出品。

215. Herman, Woody (伍迪·赫尔曼)

1936 年，26 岁的 Herman 开始了其领导爵士乐队的生涯。之后，他的“Four Brother”乐队在当时的一派批评声中创立了功绩，直到 1987 年去世，Herman 一直都在率领乐队不断创新。代表性专辑《Keeper Of the Flame》，CAPITOL 出品。

216. Herring, Vincent (文森特·赫林)

1964 年出生于 Kentucky，与 Lionel Hampton、Horace Silver 等有过合作。稍后，从演奏中音萨克斯管转向次中音萨克斯管，从此 Herring 开始了自己的独奏生涯。代表性专辑《Folklore》，LIMELIGHT 出品。

217. Higginbotham, J. C. (J. C. · 希金博特姆)

1906 年生于 Georgia，20 年代晚期来到纽约，加入 Luis Russell 的乐队，和 Red Allen 一起成为了当时的重要人物。他的长号演奏不仅快速，而且具有极大的摇摆魅力。也曾与 Louis Armstrong 合作，和他的同代人一样，战后加入了 Dixieland 活动。晚期不能从酗酒中自拔，1973 年去世。作品见于《Henry ‘Red’ Allen and His Orchestra - 1935 - 1936》，CLASSICS 出品。

218. Higgins, Billy (比利·希金斯)

Higgins 的爵士生涯是一个典型的爵士乐手成长过程。1936 年生于洛杉矶，早期参与的演奏活动是在节奏布鲁斯领域。之后加入了 Don Cherry 乐队，使其有机会接触 Ornette Coleman，并在 1958 年至 1960 年间与其合作。1961 年后，在旧金山成为 Monk 的搭档，开始了前卫爵士的尝试。主要作品

见于 Ornette Coleman 录制的《The Shape of Jazz to Come》，ATLANTIC 出品。

219. Hill, Andrew(安德鲁·希尔)

钢琴家、作曲家的 Hill 生于 1937 年，在芝加哥接受了早期专业音乐训练。1962 年后移居纽约，开始了最活跃的创作时期，被誉为是最有成就的波普钢琴家之一。代表性专辑《Point of Departure》，BLUE NOTE 出品。

220. Hines, Earl(厄尔·海因斯)

在当年，他是第一位超越拉格泰姆音乐的爵士钢琴手。生于 1903 年，在芝加哥和 Louis Armstrong 一起，以“Weatherbird”二重奏在爵士历史上创造了最有活力的时刻。40 年代期间，带领一支大乐队，其中参与者有 Dizzy Gillespie 和 Charlie Parker。战后，加入了 Armstrong 的全明星爵士乐队，直到 1983 年去世。代表性专辑《Tour de Force》，BLACK LION 出品。

221. Hino, Terumasa(特鲁玛萨·欣奥)

是日本爵士乐手中近来对国际舞台上产生重要影响的一位。1942 年出生。作为小号手，他学习了从 Armstrong 到 Hubbard 的优秀作品。70 年代一直在美国与 Gil Evans、Elvin Jones 等合作，相比较，他更崇尚 Miles Davis。代表性专辑《Live At the Warsaw Jazz Festival》，JAZZMEN 出品。

222. Hinton, Milt(米尔特·欣顿)

1910 年生于 Mississippi，一位出色的摇摆时代的遗老，曾与 Freddie Keppard 共事，最佳小号搭档是 Dizzy Gillespie。他对战后的 Dixieland 活动并不感兴趣，而是专注于录音棚。代

表性专辑《Laughing At Life》,COLUMBIA 出品。

223. Hirt, Al(阿尔·赫特)

1922 年生于新奥尔良。从小接受良好的专业音乐训练,在 60 年代获得声誉之前曾与多个乐队有过合作。作品“Java”使他受到了爵士界的关注。代表性专辑《Our Man in New Orleans》,NOVUS 出品。

224. Hodes, Art(阿特·霍兹)

虽然出生于俄罗斯(1904 年),但在芝加哥加入了爵士的行列。之后转至纽约,经营一家杂志《The Jazz Record》,同时从事爵士钢琴演奏,并在 Blue Note 公司出品了不少作品。以后的岁月中, Hodes 集钢琴家、作家、演说家和电视主持人于一身,其活跃的演奏和创作生涯直至 1993 年去世。代表性专辑《Sessions At Blue Note》, DORMOUSE 出品。

225. Hodges, Johnny(约翰尼·霍奇斯)

1907 年生于 Massachusetts。作为门徒,他其极力效仿新奥尔良大师 Sidney Bechet,虽然也时常演奏中音萨克斯管。但主要演奏高音萨克斯管,1928 年加入 Ellington 的乐队直至 1970 年去世,代表性专辑《Back to Back / Side by Side》,VERVE 出品。

226. Holland, Dave(戴夫·霍兰)

被美国爵士圈所接受的首批欧洲爵士明星之一。1946 年生于 West Midlands, Miles Davis 在伦敦 Ronnie Scott 俱乐部时,他在那里演奏贝司,不久便加入了 Davis 的行列。之后又与 Anthony Braxton、Sam River 等合作,随后自己组成乐队,成员中包括 Kenny Wheeler 和 Steve Coleman。代表性专辑《The

Razor's Edge》,ECM 出品。

227. Holmes, Richard(理查德·霍姆斯)

人称“(唱片)声道”,因为他总是能让乐队中每一件乐器都发挥它最佳的效果。1931年生于新泽西,钢琴灵魂人物 Les McCann 发现了他并与其合作录音。后来从钢琴转向管风琴,其演奏以幽默见长。1991年去世。专辑《Groovin' With Jug》,CAPITOL 出品。

228. Hope, Elmo(埃尔莫·霍普)

1923 年生于纽约。曾跟随 Thelonious Monk 和 Bud Plwell 得到发展,作为钢琴家和作曲家,Hope 可与他们相提并论。与 Joe Morris 的节奏布鲁斯乐队合作且游历了多年后,于 1953 年录制了他的第一张爵士专辑,显示了自己的风格。1967 年在纽约去世。代表性专辑《Elmo Hope Trio》,CONTEMPORARY 出品。

229. Hubbard, Freddie(弗雷迪·哈伯德)

50 年代末崭露头角的天才小号演奏者之一。1938 年生于印第安纳波利斯,移居到纽约后,与 Blue Note 公司签约并与 Eric Dolphy 和 Ornette Coleman 录制《Free Jazz》专辑,从此成为杰出的小号独奏家。以快速颤音产生的热辣效果为其个人音响风格的重要标志。代表性专辑《Backlash》,BLUE NOTE 出品。

230. Humair, Daniel(丹尼尔·赫梅尔)

1938 年生于日内瓦。其经历证明了欧洲鼓手也完全可以与美国爵士乐手相媲美。50 年代末在巴黎与众多来欧洲巡回演出的美国爵士大师合作,其中包括 Ellington、Ray Nance、

Eric Dolphy 等。也曾与瑞士音乐家长期合作, 诸如小号手 Franco Ambrosetti 和贝司乐手 Heniri Texier 等。代表性专辑《Edges》, LABLE BLEU 出品。

231. Hutcherson, Bobby (博比·哈特彻森)

1941 年生于洛杉矶。1960 年前与 Curtis Amy 和 Charles Lloyd 在加利福尼亚合作。之后到了纽约, 成为 Blue Note 公司签约录音艺术家。曾在自己的乐队中加入了木琴, 以细致的手法不断地创造和完善自己来实现纯正的冷爵士风格。代表性专辑《In The Vanguard》, LANDMARK 出品。

232. Hyman, Dick (迪克·海曼)

1927 年生于纽约。波普钢琴的狂热者, 与 Red Norvo Benny 和 Goodman 有过合作; 创立“Perfect Jazz Repertory”五重奏乐队, 并热衷于举行各类爵士历史的讲座。代表性专辑见 Ruby Braff 的《Younger Than Swing Time》, CONCORD 出品。

233. Ibrahim, Abdullah(阿博杜拉·伊博拉希姆)

优秀的爵士钢琴家。1934 年生于开普敦, 跟随小号手 Hugh Masekela 来到欧洲, 经 Ellington 鼓励, 后赴美国发展, 成为巡回演出巨星。以充满感情、浓郁的民族调式和旋律, 建立了自己的音乐风格。代表性专辑《African Piano》, JAPO 出品。

234. Jackson, Chubby(查比·杰克逊)

1918 年生于长岛，与许多乐队有过合作。1943 年加入 Woody Herman 乐队，擅长演奏五弦的贝司。一位热心爵士的“伯乐”，曾带领他自己的大乐队走南闯北。代表性专辑《The Happy Monster》，COOL' N' BLUE C&B 出品。

235. Jackson, Milt(米尔特·杰克逊)

其一生硕果累累，但遗憾从未有过杰出的代表作品。1923 年生于底特律，曾与 Gillespie 合作过，而且与 Monk 一起录制过唱片。1952 年创建现代爵士五重奏乐队。代表性专辑《Bags & Trane》，ATLANTIC 出品。

236. Jackson, Quentin(昆廷·杰克逊)

1909 年生于俄亥俄，绰号为“奶酪”。自 1930 年起与 Zack White 合作，1962 年与 Charles Mingus 成为搭档，在此之前与 Ellington 合作 11 年（1948—1959）。擅长演奏弱音活塞长号，1976 年去世。代表性专辑见 Charles Mingus 的《The Black Saint And The Sinner Lady》，IMPULSE 出品。

237. Jackson, Ronald Shannon(罗纳德·香农·杰克逊)

爵士鼓手, 1940 年生于德克萨斯, 早年在 Ornette Coleman 乐队演奏。之后, 兴趣转向摇滚爵士, 同 Sonny Sharrock 合作热衷于“敲砸”音响, 在《Last Exit》专辑中同 Bill Laswel 和 Peter Brotzmann 合作, 也和 Bill Frisell 合作录制《Power Tools》。代表性专辑《Last Exit》, ENEMY 出品。

图: Jackson, Ronald Shannon

238. Jacquet, Illinois(伊利诺斯·贾克特)

次中音萨克斯管演奏家。1922 年生于路易斯安那, 1942 年因在 Lionel Hampton 的作品《Flying Home》中即兴独奏而一举成名。与 Milt Buckner 长期合作, 并以自己丰富独特的演奏建立了“德州次中音萨克斯管”的形象。也擅长演奏民谣和布鲁斯, 曾成功组建过大乐队。代表性专辑《Flying Home》, VERVE 出品。

239. Jamal, Ahmad(阿玛德·贾马尔)

早期杰出的后波普钢琴家之一。1930年生于匹兹堡,曾对 Miles Davis 产生过很大影响, Davis 接受了他的很多理念并呼吁爵士钢琴家们应该效仿 Jamal。代表性专辑《Ahmad's Blues》,IMPULSE 出品。

240. James, Harry(哈利·詹姆斯)

1916年生于一个马戏团家庭。1937—1938年与 Benny Goodman 合作,期间在爵士的基础上形成了个性化的小号演奏风格。1939年组建了自己的乐队,40年代初拥有大批追随者,偶尔也演奏民谣。1960年重组了他的大乐队,1983年在拉斯维加斯去世。代表性专辑《Yes Indeed》,ASV 出品。

241. Jarrett, Keith(基思·贾勒特)

爵士钢琴家。1945年生于宾夕法尼亚,20世纪晚期杰出的爵士天才之一,其音乐一度风靡全球。合作者包括 Art Blakey、Charles Lloyd、Miles Davis,领导过美国和欧洲的著名四重奏乐队,他演奏中的抒情风格对年轻的钢琴家产生不小的影响。代表性专辑《Belonging》,ECM 出品。

242. Johnson, Budd(布德·约翰逊)

中音萨克斯管乐手。1910年生于达拉斯,曾与芝加哥的 Earl Hines 长期合作。在波普时代初期为 Hines 和 Billy Eckstine 编配过不少作品,也曾在 Gil Evans 的专辑中担任独奏。60年代是其演艺生涯的巅峰时期,于1984年去世。代表性专辑《Let's Swing》,SWINGVILLE 出品。

243. Johnson, Bunk(邦克·约翰森)

1989 年生于新奥尔良, Buddy Bolden 的第二小号手。早期的发展并不顺利, 当人们的兴趣开始转向存活着的新奥尔良爵士时, 他的才华开始受到关注。Johnson 以独特的个性建立自己的风格, 人们喜欢布鲁斯和灵歌, 他却演奏拉格泰姆。1949 年去世。代表性专辑《Brass Band and Dance Band》, AMERICAN MUSIC 出品。

244. Johnson, James P.(詹姆斯·约翰森)

钢琴演奏家。1894 年生于新泽西, 1910 年之后成为 Harlem 爵士钢琴学派的领袖人物, 也为布鲁斯歌手伴奏。40 年代曾与复兴者乐队合作录制音乐, 是一位多产的爵士作曲家, 1955 年去世。代表性专辑《Snowy Morning Blues》, MCA 出品。

245. Johnson, J. J.(J. J. · 约翰森)

1924 年生于印第安纳波利斯, 为爵士乐器演奏中的断奏和连线记谱法做出贡献。以长号演奏挺拔、快速和高音区丰满音色来体现波普风格见长, 与其搭档长号手 Kai Winding 的合作至今依然令人记忆犹新。70 年代曾放弃了长号演奏, 专注于为电视和电影配乐, 最近又重返舞台。代表性专辑《The Eminent J. J. Johnson》, BLUE NOTE 出品。

246. Jones, Elvin(艾尔维斯·琼斯)

1927 年生于密西根, 以其出色正宗的爵士鼓演奏在纽约建立了声誉。1960 年他加入了 John Coltrane 的四重奏乐队, 吸收 Coltrane 的即兴演奏后, Jones 的个人演奏风格的色彩倍增。1966 年离开 Coltrane, 与 Ellington 曾一度合作。代表性专辑见 John Coltrane 的《Live At Birdland》, IMPULSE 出品。

247. Jones, Hank(汉克·琼斯)

1918 年生于密西西比。对 Jones 是否为底特律钢琴学派之父,学术界目前尚存争议。其演奏风格涉及波普和摇摆两个领域,合作者众多,包括 Charlie Parker、Ella Fitzgerald 等。曾为 Savoy 专职钢琴家,在此期间录制过大量唱片。近年来在全国巡回演出,与 Abbey Lincoln 及非洲音乐家的合作为其演艺生涯增添新的辉煌。代表性专辑《The Oracle》,由 EMARCY 出品。

248. Jones, Jo(乔·琼斯)

摇摆时代的爵士鼓巨星,曾与贝司手 Walter Page、吉他手 Freddie Green 为 Count Basie 乐队增添过不少光辉。Jones 因其明亮、舞蹈般的打击风格著名,被视为现代爵士的鼻祖。生于 1911 年,1985 年去世。代表性专辑《The Jo Jones Special》,VANGUARD 出品。

249. Jones, Jonah(乔纳·琼斯)

图: Jones, Jonah

1908 年生于肯塔基。作为爵士小号手,与 Stuff Smith 组成的双人音乐与喜剧表演曾红极一时。1955 年在 Embers 俱乐部时发行了一张非常流行的专辑,以后的很多专辑都延续了其中优雅而活跃

的风格。代表性专辑《Muted Jazz》,CAPITOL 出品。

250. Jones, Philly Joe(菲利·乔·琼斯)

1923年生于堪萨斯州,早年师从 Cozy Cole 而受到极大影响。1955—1958年与 Miles Davis 的合作达到其事业的巅峰,堪称为响弦鼓大师。晚期主要致力于支持 Tadd Dameron 的创作,1958年去世。代表性专辑《Blues For Dracula》,RIVERSIDE 出品。

251. Jones, Quincy(昆西·琼斯)

杰出的爵士小号手。1933年生于芝加哥,19岁加入 Lionel Hampton 的乐队,开始了其爵士生涯。不久便在爵士领域建立了声誉,成为了与 Benny Bailey、Art Farmer、Clifford Brown 等著名小号演奏家相提并论的人物。同时,在作曲方面也显示了才华,担任过唱片制作人和电影音乐作曲家,曾是 Gillespie 的音乐指导。代表性专辑《This Is How I Feel About Jazz》,IMPULSE 出品。

252. Jones, Thad(萨德·琼斯)

1923年生于密西根,曾是 Charles Mingus 最宠爱的小号手。在 Count Basie 的乐队中工作过几年,期间创作过一些乐队作品。之后,与鼓手 Mel Lewis 共同组织了一个大乐队,活跃在纽约地区,其音乐风格对当地的爵士乐手们产生一定的影响。后期移居丹麦,专注于乐队作品的创作,1986年去世。代表性专辑《The Fabulous Thad Jones》,DEBUT 出品。

253. Joplin, Scott(斯科特·雅贝林)

1868年生于德克萨斯,是一位视拉格泰姆为生命的钢琴家。1899年,Joseph Stark 发表了 Scott 的拉格泰姆,从发表的

作品中所获得的酬金支持了他全心投入创作。晚年创作了许多动听的拉格泰姆和歌剧《Treemonisha》(1975年得以演奏和录音),1917年去世。代表性专辑《Piano Rags》,ELEKTRA / NONSUCH 出品。

254. Jordan, Duke(杜克·乔丹)

1922年生于纽约,早年参加 Charlie Parker 四重奏乐队而成名。虽然称不上一流钢琴演奏家,但以快速和歌唱性建立了自己的风格。曾录制过一些优秀的硬波普风格的专辑,晚年主要活跃在欧洲。代表性专辑《Trio And Quintet》,DENON 出品。

255. Jordan, Louis(路易斯·乔丹)

1908年生于阿肯色。曾在 Chick Webb 的乐队中演奏中音萨克斯并演唱,随后建立了自己风格的“Tympany Five”乐队并大获成功。战后录制了《Five Guys Named Moe》、《Caldonia》和《Choo Choo Ch' Boogie》等经典专辑。由于创作灵感枯竭,他重返舞台,加入巡回演出行列,直到1975年去世。代表性专辑《Best Of Louis Jordan》,MCA 出品。

256. Jordan, Sheila(谢伊拉·乔丹)

后波普时代最具吸引力的女歌手之一。1928年生于底特律,1951年移居纽约,跟随 Lennie Tristano 学习并在俱乐部中演唱。1962年为 Blue Note 公司录制的首张专辑不同凡响,显示了其杰出的作品诠释能力和演唱技术的控制能力。此后在美国和欧洲演出,专辑不多却都堪称为精品。代表性专辑《Lost And Found》,MUSE 出品。

257. Jordan, Stanley(斯理雷·乔丹)

吉他手。1959 年生于芝加哥,以其独特的击弦方式代替传统的拨弦法,并且采用了钢琴演奏的方式,使十个手指都参与演奏。虽然也曾有人以此方式即兴演奏,但 Jordan 的演奏已成为其特有的风格。代表性专辑《Stolen Moments》,BLUE NOTE 出品。

258. Joseph, Julian(朱利安·约瑟夫)

爵士钢琴家,1966 年生于伦敦。在 Berklee 大学就读期间,已经参与 Branford Marsalis 的四重奏乐队的演奏。主要从事乐队作品的创作,专注于为自己的大乐队作曲和组织音乐会。代表性专辑《Reality》,EAST WEST 出品。

259. Kaminsky, Max(马科思·卡米尼斯基)

杰出的爵士小号手。1908 年生于马萨诸塞, 对传统爵士的发展做出了极大的贡献。其个人爵士生涯的发展跨度甚大, 从芝加哥爵士、大乐队、复兴主义, 一直到 Dixieland。曾与 Tommy Dorsey 和 Artie Shaw 有过合作, 后与 Sidney Bechet 共同录制专辑并举行音乐会。他还是 Dixieland 俱乐部的创建者之一, 1994 年去世。代表性作品见 Eddie Condon 专辑《Eddie Condon: 1942—1943》, CLASSICS 出品。

260. Keezer, Geoff(吉尔夫·凯泽)

爵士钢琴家, 1970 年生于威斯康辛。当他进入 “Jazz Messengers” 乐队时只有十几岁, 后发展为这一领域中与众不同的一位乐手。他不仅具有高超的演奏技巧, 而且还能创作出色的爵士作品。师从 Earl Hines, 并继承了其“双握拳演奏”风格。代表性专辑《World Music》, DIW 出品。

261. Kelly, Wynton(温顿·凯利)

爵士钢琴家, 1931 年生于牙买加。1959 年取代了 Bill Evans 在 Miles Davis 的五重奏乐队中的位置。与 Evans 旋律错综复杂的织体风格相比, Kelly 的演奏更注重钢琴的打击乐效果。对于 Davis 来说, 他需要的是钢琴与圆号的张力形成对

比,从而给以小号有充分的空间可以施展,而 Kelly 恰好具备了这样的能力。1963 年离开 Davis 后在纽约开创自己的新天地,虽然没有很多领衔性的作品,但参与录制了许多颇有价值的专辑,1971 年去世。代表性作品见 Hank Mobley 的专辑《Soul Station》,BLUE NOTE 出品。

262. Kenton, Stan(斯丹·凯顿)

图:Kenton, Stan

一位略有争议的乐队领导人,其音乐融合了拉丁音乐和欧洲音乐的因素。曾宣称,虽然我们不知道将去向何方,但我们确实向某个地方走去,因为爵士将以音乐厅的形式发展,事实证明他是正确的。生于 1912 年,1979 年去世。代表性专辑《The Best Of Stan Kenton》,CAPITOL 出品。

263. Keppard, Freddie(弗雷迪·凯帕德)

被认为是早年新奥尔良小号之王。生于 1890 年,16 岁时就着手经营一个乐队,1914 年离开新奥尔良,开始巡回演出生涯。其演奏刚劲有力,时时的停顿和精心处理的弱奏成为了他的独特风格。然而,当他开始录制专辑时已经被认为错过了演奏的最佳时期,1933 年去世。代表性专辑《The Complete Freddie Keppard》,KING JAZZ 出品。

264. Kessel, Barney(巴尼·凯瑟尔)

1923年生于俄克拉荷马,莫斯科格人。40年代在洛杉矶录音棚工作,师承指导者 Charlie Christian 的吉他摇摆风格。曾与 Oscar Peterson 合作,录制了大量专辑。从60年代开始频繁举办巡回音乐会。代表性专辑《Straight Ahead》, CONTEMPOTARY 出品。

265. Kikoski, Dave(戴夫·基克斯基)

1961年生于新泽西,在音乐家的父亲鼓励下,开始在爵士音乐会上演奏钢琴。之后在 Berklee 大学学习,期间在 Bob Berg 和 Roy Haynes 的四重奏乐队中演奏了数年。晚期倾向于拉丁爵士及硬摇摆风格。代表性专辑《Dave Kikoski》, EPI-CURE 出品。

266. King, Peter(彼得·金)

萨克斯管手,1940年生于 Surrey。十几岁开始从事爵士演奏,在 London 建立了名声。曾参与波普风格的复兴,虽然带有明显的模仿 Parker 的痕迹,但在风格上更接近 Phil Woods 而非 Parker。代表性专辑《Tamburello》, MILDS MUSIC 出品。

267. Kirby, John(约翰·柯比)

生于1908年。在与 Fletcher Henderson 和 Chick Webb 的合作中担任贝司声部,曾是30年代末纽约 Onyx 俱乐部六重奏中最为知名的角色。其妻子 Maxine Sullivan 在乐队中担任演唱,该乐队的专辑发行量相当好,拥有大批乐迷。Kirby 于1952年去世。代表性专辑《John Kirby Sextet 1939—1941》, COLUMBIA 出品。

268. Kirk, Andy(安迪·科克)

大号演奏家,1898 年生于肯塔基。曾加入 Terrence Holder 领导的“Dark Clouds Of Joy”乐队,数年后接管了它,改名为“(Twelve) Clouds Of Joy”乐队迁往堪萨斯后吸收了钢琴家 Mary Lou Williams、次中音萨克斯手 Dick Wilson 和歌手 Pha Terrell 等一些杰出的年轻乐手。Kirk 晚期经营一家公司,只是偶尔出现在爵士舞台上,于 1992 年去世。代表性专辑《Mary' Idea》,MCA 出品。

269. Kirk, Rahsaan Roland(拉珊·罗兰德·科克)

一位优秀的乐器演奏家,擅长次中音萨克斯管,同时也能吹奏长笛。即使后来因中风几乎在失明状态中,他以单手臂依然演奏,还录制专辑。1936 年生于俄亥俄,1977 年去世。代表性专辑《The Inflated Tear》,ATLANTIC 出品。

270. Kirkland, Kenny(肯尼·科克兰)

1955 年生于纽约。曾与小提琴家 Michal Urbaniak 和 Terumasa Hino 合作演奏钢琴,后与其兄弟萨克斯管手 Branford 一起加入 Wynton Marsalis 的五重奏乐队。之后又成为 Branford 的四重奏乐队中的一员,与 Robert Hurst 和 Jeff Watts 合作。也曾参与 John Scofield、Chico Freeman、Carla Bley 等的专辑录制。Kirkland 是名多面手,擅长硬摇摆、电声爵士等风格。代表性作品见 Branford Marsalis 的专辑《Crazy People Music》,COLUMBIA 出品。

271. Knepper, Jimmy(基米·奈帕)

长号演奏家,1927 年生于洛杉矶。1957 年加入 Charles Mingus 的乐队并参与了《East Coasting》和《Tijuana Moods》等著名专辑的录制。也曾是 Thad Jones - Mel Lewis 乐队的成

员。其银色一般的音调与轻松的句法为自己建立了风格，称得上是近年来爵士领域中的风格大师。代表性专辑《I Dream Too Much》，SOUL NOTE 出品。

272. Konitz, Lee(李·科尼兹)

1927 年生于芝加哥，40 年代中期，以其无可争议的战后风格受到关注。独特的滑音和清晰明亮的中音萨克斯管音色颇有 Charlie Parker 的风范，与 Miles Davis、Stan Kenton 和 Lennie Tristano 都有过合作。尽管其过于个性化的演奏风格受到“变得越来越怪诞和脱离大众”的批评，但他仍固执地保持其个性。代表性专辑《Subconscious Lee》，PRESTIGE 出品。

273. Krupa, Gene(吉恩·克鲁帕)

早期爵士鼓手中的佼佼者，具有精湛的技巧，受古典新奥尔良风格的影响并终生保持了这一风格。严谨性和幽默感同时并存于他的表演之中。由于同时代众多竞争者的崛起，如 Dave Tough、Krupa 和 Benny Goodman 等，50 年代后 Krupa 逐渐不被人所关注。1909 年生于芝加哥，于 1973 年去世。代表性专辑《Drummin' Man》，CHARLY 出品。

图：Krupa, Gene

274. Kyle, Billy(比利·凯尔)

爵士钢琴家，1914 年生于费城。在 John Kirby 的 Onyx 俱乐部

的六重奏乐队中开始崭露头角,但在战后其事业才开始有所明显的发展。虽曾得到商界的高度推崇,却不受爵士界的称赞。晚期一直在 Louis Armstrong 的“*All Stars*”乐队中演奏,直到 1966 年去世。代表性专辑见 Louis Armstrong 的《*Satch Plays Fats*》,CBS 出品。

275. Lacy, Steve(史蒂夫·莱西)

1934 年生于纽约,自由爵士的探索者。其专辑销量令人惊讶。早年师从 Sidney Bechet,对高音萨克斯管情有独钟,擅长演奏 Thelonious Monk 的各类作品。曾在欧洲作巡回演奏,深受欢迎。代表性专辑《Morning Joy》,HAT ART 出品。

276. Ladnier, Tommy(托米·拉德尼尔)

小号演奏家,1900 年生于新奥尔良。后移居芝加哥,离开 Armstrong 后在 King Oliver 的乐队中演奏,与 Lovie Austin 有过合作。在 30 年代,与好友 Sydney Bechet 录制过一些优秀专辑。但英年早逝,没有等到新奥尔良爵士的复兴,于 1939 年去逝。作品见专辑《The Legendary Sydney Bechet》,RCA BLUEBIRD 出品。

277. Lafaro, Scott(斯科特·拉法罗)

一位具有高度创造力、超凡技巧、原创风格和强烈旋律感的贝司乐手。1936 年生于新泽西的 Newark; 1955 年参与 Buddy Morrow 的巡回演出; 1959 年返回纽约后加入 Bill Evans 的乐队。期间到达了事业的巅峰,与鼓手 Paul Motian 合录的唱片体现了其即兴演奏中的个性语言。遗憾的是,在 1961 年的一场车祸中丧生。代表性作品见 Bill Evans 三重奏专辑《Waltz For Debbie》,RIVERSIDE 出品。

278. Lagrene, Bireli(比雷利·拉格雷利)

在 Django Reinhardt 的吉普赛血统继承人中, Lagrene 影响最大。1966 年生于法国。十几岁便登台演出,以轻盈而娴熟的演奏技法和丰富的电吉他语汇,在布鲁斯、摇滚和爵士的融合之中,建立了自己独特的演奏风格。代表性专辑《Standards》,BLUE NOTE 出品。

279. Land, Harold(哈罗尔德·兰德)

1928 年生于德克萨斯。1954 年移居洛杉矶后,成为 Clifford Brown - Max Roach 五重奏乐队成员,曾与低音提琴手 Curtis Counce 和 Bobby Hutcherson 有过合作。1959 年带领五重奏乐队录制了加利福尼亚风格的波普音乐作品专辑。70 年代与小号手 Blue Mitchell 共同领导了一个乐队。代表性专辑《The Fox》,CONTEMPORARY 出品。

280. Lang, Eddie(艾迪·兰)

早期爵士舞台上最优秀的吉他独奏家之一。原名为 Salvatore Massaro,1902 年生于费城。曾与 Joe Venuti 一起录音并与 Mound City、Blue Blowers、Jean Goldkette、Dorsey 兄弟和 Paul Whiteman 等有过合作。其最佳搭档是同行 Lonnie Johnson,1933 年死于一次手术。代表性专辑《A Handful Of Riffs》,ASV 出品。

281. Lateef, Yusef(尤瑟夫·拉蒂夫)

1920 年生于田纳西,50 年代底特律爵士“梨园”的毕业生。乐器专家,擅长次中音萨克斯管、长笛,有时还演奏双簧管、大管和中东民族乐器。在将爵士和其他音乐文化相融合的尝试中,他称得上是先驱,但其演奏风格依然根植于主流爵士。代表性专辑《Tenors》,YAL 出品。

282. Lewis, George(乔治·莱维斯)

1900年生。曾与 Buddy Petit, Chris Kelly 和 Bunk Johnson 等知名人士合作。Lewis 以 Dodds 传统演奏布鲁斯单簧管见长,其成功的事业一直持续到 1968 年去世。为各国的复兴主义乐迷们所推崇。代表性专辑《Trios And Bands》, AMERICAN MUSIC 出品。

图:Lewis, George

283. Lewis, George(乔治·莱维斯)

1952 年生于芝加哥,长号演奏家。能演奏各类风格的作品,在 Count Basie 的乐队中演奏过一段时间,参与过 Anthony Braxton 很多专辑的录制。也曾与 Evan Parker、Derek Bailey 等欧洲自由风格即兴演奏者合作,指挥过 London Jazz Composer 管弦乐队。代表专辑《Shadowgraph 5》, BLACK SAINT 出品。

284. Lewis, John(约翰·莱维斯)

凭借清晰的触键和极其严谨的句法,在爵士舞台崭露头角。从 50 年代前期开始与 Charlie Parker 和 Miles Davis 合作,担任现代爵士四重奏乐队的钢琴指导;并且专注于大型作品创

作，从中体现了在欧洲古典音乐方面良好的功底。作品“Django”和“Afternoon in Paris”等都堪称为爵士舞台上一流曲目。代表性专辑见 Modern Jazz Quartet 录制的《Concorde》，PRESTIGE 出品。

285. Lewis, Mel(梅尔·莱维斯)

1929 年生于布法罗，与众多大小乐队的合作广为人知。1954 年加入 Stan Kenton 乐队，以激情和完美表演带动整个乐队摇摆而著称。1965 年与 Thad Jones 共同创建了“Village Vanguard Monday Night”管弦乐队。Jones 离开后，他依然带领着乐队发展，1990 年去世。代表性专辑见 The Thad Jones - Mel Lewis Orchestra 录制的《Basle》，TCB 出品。

286. Liebman, Dave(戴夫·利布曼)

1946 年生于纽约。先与 Elvin Jones 合作受到关注，后又与 Miles Davis 合作，并经营过几个自己的乐队。因精湛的高音萨克斯管演奏而备受推崇，并且影响了很多年轻乐手。作为教师，他长期从事爵士的传授事业，为爵士国际联盟学校的创建者和艺术指导。代表性专辑《Setting The Standard》，RED 出品。

287. Lincoln, Abbey(阿比·林肯)

爵士界最富戏剧性的歌手之一，50 年代末开始走红。1930 年生于芝加哥，原名为 Anna Mae Wooldridge。其演艺生涯始于夜总会歌手，常与 Max Roach 合作，后来将她的歌曲的范围限定在社会和政治题材内，如她的专辑《Straight Ahead》和与 Roach 合作的《Freedom Now Suite》等。现居住于欧洲，有时演唱自己创作的社会题材的歌曲。代表性专辑《Devil's Got Your Tongue Verve》，VERVE 出品。

288. Little, Booker(伯克·利特尔)

1938 年生于孟菲斯。其爵士生涯不是缘起于节奏布鲁斯,而是在芝加哥公立艺术学校学习小号。1958—1961 年间在 Max Roach 的乐队中演奏,纯净的音调,快速的表现能力,处理长线条的连音手法,对和弦转换的敏锐反应,充分证明了他的音乐风格的绝对原创性。后与 Eric Dolphy 共同领导了一支五重奏乐队,但短暂的生命阻碍了他为爵士作出更多贡献的可能,于 23 岁英年早逝。代表性专辑《Percussion Bitter Sweet》,IMPULSE 出品。

289. Lovano, Joe(乔·洛瓦诺)

其名字在 90 年代早期不知不觉成了次中音萨克斯的代名词。1952 年生于克里夫兰,在 Woody Herman Herd 乐队中演奏了三年。后加入 Jones - Lewis 的乐队,与 Paul Motian 三重奏的合作使他知名度大增。加入 John Scofield 的四重奏乐队后,演奏风格完全改变,远离了波普风格转向自由爵士的形式。代表性专辑《From The Soul》,BLUE NOTE 出品。

290. Lunceford, Jimmie(基米·伦斯福特)

30 年代末领导了一个极其与众不同的摇摆乐队,形式上与 Ellington 公爵的乐队大相径庭,但乐队以演奏由 Sy Oliver 改编的丰富多彩的小调代替重复乐段的布鲁斯曲调,而成为一种混合形式的爵士风格。其著名作品包括“Annie Laurie”和“Lonesome Road”等。1902 年生于密西西比,1947 年去世。代表性专辑《Rhythm Is Our Business》,ASV 出品。

291. Lyttelton, Humphrey(汉弗莱·利特尔顿)

早期爵士的风云人物,英国的爵士复兴主义主将,在小号演奏上颇有建树突破。1921 年生于伯克修尔,曾与新奥尔良爵士乐先驱 George Webb 合作。之后,成立了自己的乐队,成为新奥尔良爵士的最有代表性的诠释者之一。在创作中不断

注入现代音乐的因素。代表性专辑《Movin' And Groovin'》，BLACK LION 出品。

图：Lyttelton, Humphrey

M

292. Marsalis, Wynton(怀顿·马萨利斯)

20 世纪末最有争议的爵士小号手，但无疑是当代爵士伟大的音乐家之一。1961 年出生于新奥尔良的音乐世家，父亲是钢琴家，兄弟三人皆从事爵士生涯，有爵士“第一家庭”之称。6 岁开始学习小号，十来岁就崭露头角，曾进著名朱丽亚音乐学院深造。1980 年加入“Jazz

图：Marsalis, Wynton

Messengers”乐队，之后，自己组织乐队并成为领衔人物。80 年代中期，已经成为超级爵士巨星，成为林肯中心爵士乐队的领导。他的音乐风格涉及广泛，包括新奥尔良爵士、摇摆乐、波普爵士、后波普爵士，以及古典爵士。代表性专辑《Tune in Tomorrow》，COLUMBIA 出品。

293. McBee, Cecil(塞西尔·麦克比)

1935 年生于俄克拉荷马。60 年代开始作为低音提琴演奏家受聘于各种流派的乐队中,合作的乐队领导者包括 Jackie McLean、Charles Lloyd、Alice Coltrane、Pharoah Sanders 和 Sonny Rollins 等。在 Chico Freeman 的“Acoustic”乐队中,其纯净的音色和有力的摇摆充分展露出自己的独特风格,也是“All-Star”乐队的领导者之一。代表性专辑《Calling Card》,ENJA 出品。

294. McBride, Christian(克里斯琴·麦克布赖德)

作为年轻的低音提琴演奏家,以非凡的节奏感为人所称

道。1972 年生于费城,曾与 Ray Brown 和 Milt Hinton 有过合作。近年来活跃于各类巡回音乐会中,并拥有自己的乐队。代表性专辑《Number Two Express》,VERVE 出品。

图:McBride, Christian

295. McCall, Steve(斯蒂夫·麦考尔)

爵士鼓演奏家。1933年生于芝加哥,“Association for the Advancement of Creative Musicians”组织的创立者之一。在巴黎时曾与 Roscoe Mitchell 有过合作。70年代中期与 Henry Theadgil 和 Fred Hopkins 的合作中,体现了自己丰满的音色和有节制的节奏等不同反响的演奏风格。1989年去世。代表性专辑见 Air 的《Live Air》,BLACK SAINT 出品。

296. McDuff, Jack(吉克·迈克德夫)

1926年生于伊利诺斯。早年从事钢琴演奏,后转向爵士管风琴。60年代经常与吉他手 George Benson 一起录音,在管风琴的演奏中追求 Count Basie 的音响,因而获得“Captain Jack”的美名。代表性专辑《Another Real Good'un》,MUSE 出品。

297. McFerrin, Bobby(鲍比·麦克菲林)

1950年生于纽约,早期拓展无词歌唱形式的歌手。被 Jon Hendricks 发现后很快成为爵士歌坛的著名人物,在各类独唱音乐会上大受好评。以假声和低音之间自然、圆润的转换而受注目。80年代期间所创作的“Don't Worry, Be Happy”极为流行。代表性专辑《The Voice》,ELEKTRA 出品。

298. McGhee, Howard(霍尔德·麦克吉)

1918年生于俄克拉荷马,不仅精于波普风格的小号演奏,而且擅长创作。一直为 Andy Kirk 乐队作曲,无论在演奏和创作中都显示了其激进、外向的波普风格。1987年去世。代表性专辑《Maggie's Back In Town》,CONTEMPORARY 出品。

299. McGregor, Chris(克雷斯·麦克格里格)

生于1936年。是英国爵士乐中功不可没的钢琴家,有着

良好欧洲古典音乐的根基，同时在爵士方面又有卓越的贡献。其演奏和创作冲破了 60 年代英国的种族隔离主义的偏见，组成了“Brotherhood Of Breath”乐队，将非洲舞蹈节奏运用于爵士音乐之中，成为融合爵士中备受关注的¹人物。1990 年在欧洲去世。代表性作品见 The Brotherhood Of Breath 录制的专辑《Live At Willisau》，OGUN 出品。

300. McKenna, Dave(戴夫·迈克肯纳)

1930 年生于罗得岛。以偏好无伴奏演唱著称，活跃于各类乐队中，包括 Charlie Ventura 的乐队。主要演唱经典歌曲，也颇重视抒情题材。代表性专辑《Easy Street》，CONCORD 出品。

301. McLaughlin, John(约翰·迈克劳吉林)

1942 年生于约克郡。早年参与一些英国节奏布鲁斯风格的演奏，并在演奏中融入一些印度音乐成分。1969 年移居纽约，作为第一流的吉他手而成为 Miles Davis 第一个电声乐队的成员。与 Tony Williams 的“Lifetime”乐队也有过合作，其专辑《Extrapolation》至今仍被奉为经典。代表性作品见 Mahavishnu 管弦乐队录制的专辑《The Inner Mounting Flame》，COLUMBIA 出品。

302. McLean, Jackie(杰基·麦克莱恩)

后 Parker 时代的中音萨克斯演奏家，沿袭了 Parker 的布鲁斯风格。1932 年出生，曾与 Art Blakey、Charles Mingus 和 Miles Davis 合作并录音。后受 John Coltrane 和 Ornette Coleman 的影响，在 60 年代录制的专辑中反映了自由爵士的气质。代表性专辑《New Soil》，BLUE NOTE 出品。

303. McPartland, Jimmy(基米·麦克帕特兰)

小号演奏家, 1907 年出生。曾在 Wolverines 乐队中取代了 Beiderbecke 的位置, 是可与 Bud Freeman、Frank Teschmacher 和 Gene Krupa 相提并论的优秀演奏家。曾一度处于自由演奏家状态, 直到战后才结束这种情形, 并在与众多乐队的合作中显示出有效的领导能力和简洁的演奏风格。1991 年去世。代表性专辑《That Happy Dixieland》, JAZZ RCA 出品。

304. McPartland, Marian(玛丽安·麦克帕特兰)

1920 年生于约克郡的一个音乐世家, 战后在比利时遇到 Jimmy McPartland(参见以上 McPartland 条目), 并同他结合。婚后在纽约工作, 成为一个当地俱乐部的常驻钢琴师, 其音乐风格比丈夫更为现代。她不但是位优秀的独奏家, 而且也是一位出色的重奏领导者; 同时从事专职播音工作, 采访了许多音乐家的访谈。代表性专辑《Live At Maybeck Recital Room Vol. 9》, CONCORD 出品。

305. McPherson, Charles(查尔斯·麦克弗森)

1939 年生于密苏里, 与 Charles Mingus 乐队的合作阶段性地持续了 12 年。其中音萨克斯管演奏充满激情, 以擅长演奏 Parker 式的流畅旋律而受赞誉, 曾在以 Parker 的生平为素材的电影《鸟》中配乐。代表性专辑《First Flight Out》, ARABESQUE 出品。

306. McRae, Carman(卡曼·麦克雷)

1922 年生于纽约。在商界很有威望, 但在爵士公众圈中的知名度一直不高, 直到 1954 年才开始发行唱片。以大胆的和声与节奏的尝试受人关注, 被称为最出色的非伤感型歌

手，但未能成为歌坛巨星。1994 年去世。代表性专辑《The Great American Song Book》，ATLANTIC JAZZ 出品。

307. Mangelsdorff, Albert (艾伯特·曼格尔斯多夫)

1928 年生于法兰克福，演艺生涯始于对波普风格的热衷。在 40 年的音乐生涯中，发展了综合性的长号演奏技巧，具有 Lawrence Brown 和 Tommy Dorsey 式的流畅。后期将吹奏与歌唱相结合，从而开启了器乐和声乐相兼容的多声效果之先河，体现了欧洲先锋派风格。代表性专辑《Three Original》，MPS 出品。

308. Manne, Shelly (谢利·曼纳)

1920 生于纽约，但一直与西海岸爵士风格相关联。初期参与 Coleman Hawkins 和 Eddie Heywood 的巡回演出而获得同行认可。移居加利福尼亚后，于 1946—1952 年间在 Stan Kenton 的乐队中演奏。之后，以自己的乐队体现了卓越的后波普风格的演奏，并作为辉煌的爵士鼓技巧大师和敏锐的音乐家发行了大量的专辑，其演奏生涯持续到 1984 年突然去世。代表性专辑《2-3-4》，IMPULSE 出品。

309. Mariano, Charlie (查利·马利安诺)

1923 年生于波士顿。加入 Stan Kenton 的乐队后，效仿 Parker 的中音萨克斯管演奏风格。与钢琴家 Toshiko Akiyoshi 结婚后在日本居住了一段时间，其间，研究印度音乐和日本乐器。之后在欧洲与许多顶级音乐家如 Eberhard Weber 等合作，以世界公民的态度和无穷的热情倾心于对爵士音乐的探索。代表性专辑《Toshiko - Mariano Quartet》，CANDID 出品。

310. Marsalis, Branford(布兰福特·马萨利斯)

生于1960年, Wynton Marsalis 的哥哥。他不仅是一位优秀的爵士次中音萨克斯管乐手,而且还擅长欧洲古典乐器。首张专辑《Scenes In The City》显示出他独特的爵士乐观念。与摇滚巨星 Sting 举行巡回演出,并在与 Rap、DJ 的合作及自己的“Buckshot Lefonque”乐队中大量实施其音乐思想。代表性专辑《Bloomington》, COLUMBIA 出品。

311. Marsh, Warne(沃恩·马什)

1927 年生于洛杉矶, 曾与 Lee Konitz 有过合作。从事教学并时而进行巡回演出。其次中音萨克斯管的演奏特点表现为, 以一种轻松和毫无痕迹的手法来演奏长连线, 并以娴熟精湛的技术受同行的称赞。1987 年去世。代表性专辑《Two Days In The Life Of》, STORYVILLE 出品。

312. Metheny, Pat (帕特·梅思尼)

在摇摆时代, 为最受爵士乐迷们欢迎的吉他手之一。1954 年生于密苏里, 1974 年加入 Gary Buton 的四重奏乐队。他将浪漫的音调和完美的演奏相结合, 并加入电声效果, 提供了一种声音丰富而华丽的爵士音响。代表性

图: Metheny, Pat

专辑《Travels》,ECM 出品。

313. Miley, Bubber(布伯·米利)

大概没有多少音乐家像 Miley 那样,曾受到 Ellington 公爵如此大的关怀。1903 年生于南卡罗莱纳,被 Ellington 公爵发现的同时,也受到 Oliver 的注意,曾与长号天才 Sam Nanton 有过合作。“Black And Tan Fantasy Creole”和“Love Call”都是其经典之作。正当超越了 Cootie Williams 之时,1932 年英年早逝。代表性作品见 Ellington 专辑《Early Ellington: Complete Brunswick And Vocalion Recordings》,MCA 出品。

314. Miller, Mulgrew(马尔格鲁·米勒)

后期“Jazz Messengers”乐队中为数不多的具有世界声誉的钢琴家之一。1955 年生于密西西比。80 年代早期与 Woody Shaw 合作,近年加入 Tony Williams 五重奏乐队并录制了一些优秀作品。其非凡的技巧接近于 McCoy Tyner 风格。代表性专辑《The Countdown》,LANDMARK 出品。

315. Mingus, Charles(查尔斯·明戈斯)

爵士历史上一位性格既可恨、又可爱的著名人物,出色的贝司演奏家。他的演奏出神入化,节奏、旋律几乎接近完美。同时也是优秀的作曲家,受家庭影响,作品中充满着宗教情怀。起初学习长号、大提琴,后转向贝司,同时又是一位优秀的钢琴家。曾先后与许多名家有过合作,包括盖茨、Ellington、塔图姆等。1968 年拍摄自传体影片《明戈斯》。1922 年出生于亚利桑那州,1979 年在墨西哥科纳瓦卡去世。代表性专辑《Blues and Roots》,ATLANTIC 出品。

316. Mitchell, Roscoe(罗斯科·米歇尔)

1940年生于芝加哥。AACM的早期成员,后成为极具影响力的“Art Ensemble”乐队的创立者之一。演奏冷静而有节制,作品体现了独特的音乐思想,表现了不为大众趣味所左右的个性。代表性专辑《Live At The Knitting Factory》,BLACK SAINT 出品。

317. Mobley, Hank(汉克·莫布利)

著名次中音萨克斯管演奏者和作曲家,在其一生演艺生涯中,始终信奉硬波普传统,即使在自由爵士运动中也从未动摇过这一信念。在注重以节奏为核心的演奏风格的同时,又保持了流畅的旋律和深邃的理念。合作者包括 Max Roach (1952)、“Jazz Messengers”乐队(1954—1956)、Miles Davis (1961—1962)等。以纽约为事业的基地,与 Blue Note 公司常年合作。生于1930年,1986年去世。代表性专辑《No Room For Squares》,BLUE NOTE 出品。

318. Moholo, Louis(路易斯·莫霍洛)

1940年生于开普敦。60年代早期在 Chris McGregor 的“Blue Note”乐队中担任鼓手。后因种族隔离移居欧洲,与低音提琴手 Johnny Dyani 一起随 Steve Lacy 的四重奏乐队巡回演出,曾访问过南美。之后与 McGregor 的“Brotherhood of Breath”乐队合作并组建了自己的乐队“Viva La Black”。代表性专辑见 The Dedication Orchestra 《Spirits Rejoice》,OGUN 出品。

319. Montgomery, Wes(韦斯·蒙哥马利)

爵士吉他乐手。生于1923年,30岁就达到事业的顶峰。期间在 Lionel Hampton 的管弦乐队中演奏,后回到家乡印第安纳波利斯,和其兄弟同心协力建立了一个乐队。他的演奏借

鉴了 Django Reinhardt 的和声特点和旋律的歌唱性,建立了自己的独特风格。直到1968年去世,其作品一直很流行。代表性专辑《The Incredible Jazz Guitar》,RIVERSIDE 出品。

320. Montoliu, Tete(泰特·蒙托利厄)

1933 年生于西班牙的巴塞罗那。曾与 Rahsaan Roland Kirk 及 Anthony Braxton 等访问音乐家一同合作录音,也被 Ben Webster、Dexter Gordon 和 Lucky Thompson 等名家选择为钢琴伴奏,在纽约录制过不少出色的专辑。作为盲人钢琴家,凭借非凡的技巧,以想象力和神秘性对民间旋律和爵士主题进行即兴创作而建立自己的声誉。代表性专辑《Yellow Dolphin Street》,TIMELESS 出品。

321. Moody, James(詹姆斯·穆迪)

1925 年生于佐治亚。波普全盛时期 Dizzy Gillespie 乐队成员,主要演奏次中音萨克斯管和长笛。1948 年起以巴黎为起点,开始在法国、瑞士巡回演出并录制专辑。回美国后领导小型乐队,将民谣和布鲁斯融合在一起,创建自己的音乐风格。代表性专辑《Moody's Mood For Blues》,PRESTIGE 出品。

322. Morgan, Frank(富兰克·摩根)

1933 年生于明尼阿波利斯,早期事业并不成功。移居洛杉矶后参与录制过一些畅销专辑,之后由于吸毒入狱达 20 年之久。复出后,作为出色的中音萨克斯管乐手在 80 年代奇迹般地大受欢迎。代表性专辑《Mood Indigo》,ANTILLES 出品。

323. Morgan, Lee(李·摩根)

爵士小号演奏家,1938 年生于费城。1956 年被 Dizzy

Gillespie 发现,1958—1961 年间成为“Jazz Messenger”乐队成员,其 1963 年的专辑《The Sidewinder》大获成功。后在 1964—1966 年间又重回“Jazz Messenger”乐队,虽然借用 Clifford Brown 的音乐语言,却形成了自己热烈和幽默的演奏风格。1972 年受枪击身亡。代表性专辑《Leeway》,BLUE NOTE 出品。

324. Morgan, Sam(萨姆·摩根)

最早的小号演奏家之一,生于 1887 年。领导自己的乐队并录制过两张经典唱片。专辑《Sing On》和《Bogalusa Strut》织体结构严密,轻巧而富舞蹈性的节奏所营造出的轻松风格,体现了新奥尔良音乐的特征,其影响力曾波及周围很多地区。1936 年去世。代表性专辑《Papa Celestin & Sam Morgan》,AZURE 出品。

325. Morrison, James(詹姆斯·莫里斯)

一个澳大利亚人跻身为爵士国际舞台顶级人物的罕见例子。1962 年出生。早年演奏过各种铜管乐器,13 岁在爵士俱乐部举办个人音乐会,4 年后在 Monterey 爵士音乐节上与 Red Rodney 合作,大显身手并录制唱片。之后,组建了自己的乐队,无论是在小号或长号上,都显示超凡的技巧。代表性专辑《Two The Max》,EAST WEST 出品。

326. Motian, Paul(保罗·莫蒂安)

1931 年生于费城,无疑是其所处时代最重要的鼓手之一。录制过大量唱片,其演奏细致而层次分明。曾加入 Bill Evans 三重奏,后与 Paul Bley、Keith Jarrett、Geri Allen 等人有过令人难忘的合作。在纽约 Jazz Composers 管弦乐队中表现出色,近年来领导过几个不同风格的乐队。代表性专辑

《Misterioso》,SOUL NOTE 出品。

327. Mseleku, Bheki(拜基·姆瑟勒库)

爵士钢琴家。1955 年生于南非的 Durban,从非洲前往英国的爵士音乐家之一。通过 70 年代在纽波特爵士音乐节的表演,在纽约积累了大量经验。随后再赴欧洲,其演奏是 Bud Powell 和 McCoy Tyner 的完美结合,音乐中贯穿着他的非洲特性和美国风格的融合,也是出色的作曲家。代表性专辑《Timelessness》,VERVE 出品。

328. Mulligan, Gerry(格里·马利根)

50 年代早期, Mulligan 领导的四重奏乐队在现代爵士中溶入了新奥尔良爵士的元素,并且还省略钢琴伴奏,因此而吸引了听众。1927 年生于纽约,曾为 Gene Krupa、Claude Thornhill 和 Miles Davis 编配作曲,以演奏萨克斯管丰满的音响和明

亮、温暖的乐句著称。1995 年去世。代表性专辑《The Best of Gerry Mulligan》, PACIFIC JAZZ 出品。

329. Murray, David (戴维·默里)

1955 年生于伯克利,在基督教堂中接受教育,因而在其演奏中体现

图: Murray, David

音乐之旅

了宗教的热情。同样也擅长演奏低音单簧管和高音萨克斯管,热衷于自由爵士;同时也受到Coleman Hawkins、Albert Ayler 等次中音萨克斯管名家的影响,希望把自由爵士和早期传统相融合,以重建新的爵士风格和结构。代表性专辑《Spirituals》, DIW 出品。

330. Namyslowski, Zbigniew(兹比格纽·纳米斯洛斯基)

当代第一位在国外产生影响的波兰爵士音乐家。1939 年生于华沙。不但精于长号,而且能在大提琴上演奏现代爵士,但最后将自己定位于中音萨克斯管。与同行 Poles、钢琴家 Krzysztof Komeda 和小提琴家 Michal Urbaniak 四重奏乐队共同录制唱片,同时还是一位广播和电视音乐方面的多产作曲家。代表性专辑《The Last Concert》,POLONIA 出品。

331. Navarro, Fats(菲茨·纳瓦洛)

1923 年生于佛罗里达。为 Blue Note 公司录制唱片《The Squirrel》时年仅 24 岁,从这张专辑已经显示出这位年轻小号手在波普风格的表演上的成熟。曾师从 Gillespie,并受 Howard McGhee 的影响,却又具有自己的轻松风格,遗憾,毒品在三年内就夺去了他的生命。代表性专辑《The Complete Blue Note and Capitol Recordings》,BLUE NOTE 出品。

332. Newborn Jr., Phineas(菲尼亚斯·纽博恩)

爵士钢琴家,1931 年生于田纳西。50 年代在纽约推出了影响甚大的专辑后,名声大噪。其快速、热情的演奏风格吸引了观众,后期作品则少了一份疯狂,多了一些思索。曾因健康状

音乐之旅

况暂停表演,复出后未能再现辉煌,但在1989年去世后却受到很多钢琴家的赞誉。代表性专辑《A World Of Piano》,CONTEMPORARY 出品。

333. Newman, Joe(乔·纽曼)

摇摆爵士风格的小号演奏家,1922年生于新奥尔良。曾为 Count Basie 乐队的领衔人物,从1952年到60年代早期的畅销唱片中几乎无处不见其名。与 Lionel Hampton 和 Illinois Jacquet 有过合作,其事业晚期成为“Jazz Interaction”乐队的专职作曲家和领导。1992年去世。代表性专辑《Hangin' Out》,CONCORD 出品。

334. Newton, Frankie(弗兰基·牛顿)

小号演奏家,1906年生于弗吉尼亚。起步于纽约 Charlie Johnson 和 Chick Webb 的乐队,后也在 John Kirby 的六重奏乐队中演奏。参与录制过 Billie Holiday 的《Strange Fruit》和 Maxine Sullivan 的《Loch Lomond》等知名专辑,表现出大胆的风格尝试和富有挑战性的演奏方式。代表性专辑《Frankie's Jump》,AFFINITY 出品。

335. Newton, James(詹姆斯·牛顿)

1953年生于洛杉矶。早年学习中音萨克斯管,师从 Buddy Collette,获得音乐学位后赴纽约发展,常与 Anthony Davis 合作,彼此参与对方的唱片录制。演奏风格丰富多样,后转为专攻长笛,发展了泛音及和声的演奏技巧,成为了爵士界享有盛名的长笛演奏家。代表性专辑《Luella》,GRAMAVISION 出品。

336. Nichols, Herbie(赫比·尼科尔斯)

爵士无名英雄之一。1919年生于纽约。曾在 City College

学习，在钢琴演奏中常常表现其作曲风格中强烈的结构观念，为了谋生，不得已时常出入于末流演出场所，录制发行过少量作品，曾被 Steve Lacy、Archie Shepp 和 Geri Allen 等名家所采用。1963 年去世。代表性专辑《The Art Of Herbie Nichols》，BLUE NOTE 出品。

337. Nichols, Red (雷德·尼科尔斯)

1905 年生于犹他州。曾与长号手 Miff Mole 合作，其乐队在 20 年代曾以不同的名字录制了大量唱片。30 年代起，主要在剧院演出和为电台录制节目，也举办巡回表演。1956 年为电影《五个便士》配乐，该音乐至 1965 年他去世时仍畅销不衰。代表性专辑《Rhythm Of The Day》，ASV 出品。

338. Norvo, Red (雷德·诺沃)

起初是位木琴演奏家，后转向流行的颤音琴，以求在这件乐器上开创新意。1908 年生于伊利诺斯。30 年代领导一个大规模的乐队，1950 年组织了三重奏乐队，成员有著名的贝司演奏家 Charles Mingus 和吉他演奏家 Tal Farlow。其演艺生涯一直持续到 80 年代。代表性专辑《Move》，SAVOY 出品。

339. Noone, Jimmie (基米·努纳)

新奥尔良固守克里奥耳传统而最受推崇的单簧管演奏家之一。生于 1895 年，后移居芝加哥，在当地的夜总会演奏。

其音色纯净，曾一度沉溺于伤感风格，1928 年与 Earl Hines 合

作并发行的专辑体现了其最佳艺术造诣。1944 年去世。代表性专辑《The Complete Recording, Volume 1》，AFFINITY 出品。

图：Noone, Jimmie

340. O'Day, Anita(阿妮塔·奥戴)

因在 1958 年纽波特爵士音乐节上放映的电影《夏日爵士》中的杰出表演而名声大震。1919 年生于芝加哥。在 Gene Krupa 和 Stan Kenton 的乐队中的演奏逐渐成名,其冷峻的演唱风格和轻松从容的乐句表达方式为自己建立了新的流派。代表性专辑《Anita Sings The Most》,VERVE 出品。

341. O'Higgins, Dave(戴夫·奥辛吉斯)

1964 年生于英国伯明翰。自学成为萨克斯管手,伦敦爵士舞台的常客。与吉他手 Jim Mullen 和 Martin Taylor 领导的“融合爵士”四重奏乐队“Rodeside Picnic”长期合作,演奏中所表现的创造力、技巧和乐感都为其成功奠定了基础。代表性专辑《Beats working For A Living》,EFZ 出品。

342. Oliver, King(金·奥利弗)

高大威严的 Joseph ‘King’ Oliver 是继 Buddy Bolden 和 Freddie Keppard 之后新奥尔良短号演奏家的第三任权威继承人。生于 1885 年,曾与包括 Kid Ory 在内的不同乐队合作。1919 年移居芝加哥,1922 年始常驻 Lincoln Gardens,并在此成立了包括 Louis Armstrong 在内“Creole Jazz Band”乐队。后因跟不上新时尚而陷于困境,最终成为佐治亚一个赛马收赌

注处的服务员。1938 年在穷困潦倒中去世。代表性专辑《The Great Original Performances, Volume 1》，由 ROBERT PARKER 出品。

343. Oliver, Sy(悉·奥利弗)

爵士界最有天赋的编曲者之一。生于芝加哥。1933 年开始在 Jimmy Lunceford 的乐队中担任小号演奏者，其作品赋予乐队独特的风味，最有特色的作品是《Annie Laurie》、《Lonesome Road》和《Organ Grinder's Swing》等，曾与 Tommy Dorsey 合作。后来为 Ella Fitzgerald 和 Louis Armstrong 等人编曲，1988 年去世。代表性专辑见 Jimmy Lunceford 的《For Dancers Only》，MCA 出品。

344. Orsted Pederson, Niels - Henning(尼尔斯 - 亨宁·奥斯泰德·佩德森)

十几岁时就加入 Count Basie 的乐队，是一名出色的低音提琴家。1946 年生于丹麦，最初在哥本哈根的 Montmartre——当时欧洲的顶级爵士俱乐部中演奏，为所有来访的美国著名音乐家伴奏，与 Oscar Peterson 的三重奏乐队的合作使其具有更高的国际知名度。代表性专辑《The Viking》，PABLO 出品。

345. Ory, Kid(基德·奥里)

生于 1886 年的 Edward 'Kid' Ory 是新奥尔良长号连音奏法的老前辈。1922 年在洛杉矶带领第一支黑人乐队闯天下，曾在“Hot Fives and Sevens”和“Red Hot Pepper”演奏，后来参与了新奥尔良的复兴，演奏生涯持续到 1966 年。1973 年去世。代表性专辑《Ory's Creole Trombone》，ASV 出品。

图：Ory, Kid

P

346. Page, Hot Lips(霍特·利普斯·佩奇)

1908 年生于达拉斯。最初在当地乐队演奏,后加入 Count Basie,带领一个一流音乐家组成的乐队,最终在 Kansas City 常驻演奏。其演奏带有 Armstrong 的风格,曾与 Artie Shaw 合作,1954 年去世。代表性专辑《Hot Lips Page 1938 - 1940》,CLASSICS 出品。

347. Parker, Evan(埃文·帕克)

1944 年生于 Bristol。十几岁开始时学习萨克斯管,60 年代,专注于发展萨克斯管的演奏技巧,包括循环气息、双簧吐音和多音技巧等,并能以跨越几个八度见长。其音乐极具旋律感,体现了正统爵士的风格。代表性专辑《Conic Projections》,AH UM 出品。

348. Pascoal, Hermeto(赫米托·帕斯科尔)

生于 1936 年,性格相当沉默寡言。1970 年与 Miles Davis 合作录音,担任键盘声部。其音乐大量运用巴西音乐节奏,打击效果与旋律流畅形成对比,风格多变,多才多艺的乐器专家,在许多方面给爵士以巨大冲击。代表性专辑《Festa Dos Deuses》,PHILIPS 出品。

图:Pascoal, Hermeto

349. Pass, Joe(乔·帕斯)

1929 年生于新泽西。一度靠商业演出的报酬来支付他吸毒的开支，后来设法戒毒，并与一些知名艺术家合作来提高其声誉。在 1994 年去世前的十年中，与 Martin Taylor 合作，以扩音吉他演奏经典曲目。代表专辑《Virtuoso》，PABLO 出品。

350. Pastorius, Jaco(雅戈·帕斯托里斯)

1951 年生于宾夕法尼亚，成长于佛罗里达，在那里尝试了不同的音乐风格，被认为是其所处时代中最具革命性的低音吉他手。1976 年加入“Weather Report”乐队，参与录制多张唱片，以演奏快速度且声音清晰见长，1987 年在穷困中去

世。代表性专辑《Jaco Pastorius》，EPIC 出品。

351. Peacock, Gary(加里·皮科克)

1935 年生于爱达荷州。在欧洲的美国军队中开始学习低音提琴并与当地的音乐家合作，回纽约后与 Bill Evans、Albert Ayler、Jimmy Guiffre、Paul Bley 和 George Russell 等人合作，其优美的音色和独奏能力值得称赞。爱好广泛，曾学习并教授过生物学和东方医学。代表性专辑《Partners》，OWL 出品。

352. Pepper, Art(阿特·佩珀)

1925 年生于加利福尼亚，西海岸舞台上最有实力的独奏者之一。在中音萨克斯上演奏的旋律性、歌唱性受人称赞，同时强调节奏和休止的韵律，发展了一种情绪更为激进的风格。1982 年去世。代表性专辑《Meets The Rhythm Section》，CONTEMPORARY 出品。

353. Petrucciani, Michel(米歇尔·佩德鲁西亚尼)

1962 年生于法国的 Montpelier。在巴黎居住了几年后移居美国，为全明星乐队中的钢琴家；同时参与三重奏乐队，也与管风琴家 Eddie Louiss 合作，成为当代重要的钢琴家。代表性专辑《Conference de Presse》，DREYFUS 出品。

354. Pettiford, Oscar(奥斯卡·佩蒂福特)

低音提琴演奏家，后从事大提琴演奏。1922 年生于俄克拉荷马州，成长于家族性乐队巡回演出的环境中。1945—1948 年间在 Ellington 公爵的乐队中演奏，其复杂的泛音技巧在演奏波普风格作品时出神入化，灵巧的独奏极富魅力。在世的最后两年移居欧洲，1960 年在哥本哈根去世。代表性专辑《The Complete Essen Jazz Festival Concert》，BLACK LION

出品。

355. Phillips, Flip(弗利普·菲利浦斯)

活跃于摇摆大乐队后期的炫技派次中音萨克斯演奏家。1915 年生于纽约。1944—1946 年间在爵士大管弦乐队中演出,参与“Jazz At The Philharmonic”乐队巡回演出 11 年,以多才多艺建立了巡回表演家中极高的声誉。60 年代处于半隐退状态,70 年代复出。代表性专辑《A Real Swinger》,CONCORD 出品。

356. Pine, Courtney(考特尼·派因)

1980 年以前,英国绝大部分知名爵士音乐家都是白人,萨克斯管演奏家 Courtney Pine 在很大程度上扭转了这种状况。1964 年生于伦敦,在鼓手 John Stevens 的激发下成立了一个吸引英国黑人参与爵士乐队,到 1990 年为止,其大乐队成功发行了几张专辑,曾与美国顶级音乐家合作并录音,以其强劲的演奏实力逐渐突破了英国黑人音乐的局限。代表性专辑《To The Eyes Of Creation》,ISLAND 出品。

图: Pine, Courtney

357. Pollack, Ben(本·波拉克)

二十世纪 20 年代最重要的乐队领导者之一。1903 年生于芝加哥。发现了大批当时顶级白人音乐家,但后来令他感到遗憾的是,诸如 Benny Good、Manharry James 和 Glenn Miller 等著名音乐家是在离开他后才更为知名的。Pollack 也是位出色的鼓手,50 年代复出,去世于 1971 年。代表性专辑《Ben Pollack And His Orchestra》,SUNBEAM 出品。

358. Ponty, Jean Luc(琼·鲁克·庞蒂)

继 Stephane Grappelli 之后法国影响最大的爵士小提琴家。1942 年生于诺曼底,接受古典音乐训练。60 年代中期来到美国,成为“Mahavishnu”管弦乐队全盛时期的成员。代表性专辑《Imaginary Voyage》,ATLANTIC 出品。

359. Potter, Chris(克里斯·波特)

在南卡罗莱纳演奏小号时被 Red Rodney 发现,并被吸收为 Rodney 乐队成员。1970 年生于芝加哥,以演奏中音和次中音萨克斯管为主,同时也演奏其它乐器。1995 年在欧洲巡演时与 Mingus 大乐队合作并发行唱片。代表性专辑《Pure》,CONCORD 出品。

360. Powell, Bud(布德·波尔)

1924 年生于纽约。首张专辑与 Cootie Williams 的乐队合作,从此一炮而红。是出色的波普风格钢琴家,其触键具有金属般的明亮感,而无欧洲古典传统的痕迹;同时又是作曲家和理论家,后因在纽约被警棍重击头部而产生了记忆问题。曾以其生平拍摄过一部关于一位移居巴黎的爵士乐人的电影《Round Midnight》。代表性专辑《The Best of Bud Powell》,VERVE 出品。

图: Powell, Bud

361. Pullen, Don(唐·普伦)

1941 年生于弗吉尼亚, 作为管风琴手在俱乐部演奏, 后加入 Charles Mingus 的乐队。第一张专辑是与鼓手 Milford Graves 的合作, 在即兴二重奏表演中体现了自由爵士风格。在 1995 年去世前, 与美国印第安人合作, 领导了一个名为 “African – Brazilian Connection 的乐队”。代表性专辑《Random Thoughts》, BLUE NOTE 出品。

362. Quebec, Ike(艾克·魁北克)

1918 年生于新泽西的 Newark, 终生从事次中音萨克斯的演奏。1944—1951 年间同 Cab Calloway 合作, 其演奏带有强烈的摇摆风格, 但对现代爵士理念也很有兴趣。为 Blue Note 公司长期签约音乐家, 并为公司物色了很多优秀的音乐人才。1963 年去世。代表性专辑《Blue And Sentimental》, BLUE NOTE 出品。

363. Raney, Jimmy(基米·拉尼)

冷爵士吉他演奏家。1927 年生于肯塔基的路易斯维尔。与 Woody Herman 的合作是其首场重要的音乐会,后参与 Red Norvo 的三重奏合作,也曾在 Stan Getz 的乐队中演奏。50 年代发行了一些个人专辑后逐渐隐退,70 年代复出,与其子 Doug 合作吉他二重奏,1995 年去世。代表性专辑《Here's That Reney Day》,BLACK & BLUE 出品。

364. Rava, Enrico(埃里科·拉瓦)

1943 年生于意大利的 Trieste。十几岁开始演奏新奥尔良风格长号,后转向小号并对现代爵士产生了兴趣。60 年代同 Gato Barbieri 合作,曾作为 Steve Lacy 的自由即兴四重奏乐队成员赴南美巡演。此后与众多乐队合作并尝试各类不同风格,以音色丰满温暖、充满想象力为人称道。代表性专辑《Secrets》,SOUL NOTE 出品。

365. Redman, Don(唐·雷德曼)

被誉为爵士管弦乐队之父,负责 Fletcher Henderson 早期专辑的全部编曲工作。1900 年生于西弗吉尼亚。在 Henderson 的乐队中演奏萨克斯管并制定了基本的乐队规则,直到 30 年代才成立自己的乐队。代表作品“Chant Of The Weed”流行

音乐之旅

一时,后期从事编配工作,1964年去世。代表性专辑《Doin' What I Please》,ASV 出品。

366. Redman, Joshua(乔舒亚·雷德曼)

1969年生于加利福尼亚。大学时期开始接触爵士,参加了几次波士顿的爵士即兴演奏会。22岁进入爵士界,以饱满温暖的音色和完美的技巧驾驭高音区受人注目,在Thelonious Monk 国际比赛获奖,以演奏传统曲目见长。代表性专辑《Wish》,WARNER 出品。

367. Rich, Buddy(布迪·里奇)

最出色的爵士鼓乐演奏家之一。生于1917年,从神童时代开始就与一些重要的摇摆爵士的领衔人物合作,包括Tommy Dorsey 和 Harry James 等。50年代起开始领导自己的乐队,于1987年去世。代表性专辑《No Jive》,BMG/NOVUS 出品。

368. Richmond, Dannie(丹尼·里士满)

1935年生于纽约。起初演奏萨克斯管,后作为鼓手与Charles Mingus 合作了20年,提出过许多被公认的爵士鼓演奏原则,因多方面的才能和出色的伴奏受到极高赞誉。Mingus 过世后,为纪念这位大师,Richmond 成立了一个名为“Mingus Dynasty”的乐队,他于1988年去世。代表性专辑见Charles Mingus《Changes 1》,RHINO 出品。

369. Rivers, Sam(萨姆·里弗斯)

一位卓越的爵士音乐多面手,以吹奏萨克斯闻名。1930年出生于俄克拉荷马州,在同行中享有很高的声望。波士顿是他早期爵士生涯的基地,在波士顿音乐学院学习期间,曾先后与Tony Williams、Miles Davis、Wayne Shorter 有过合作。

后定居纽约,教授音乐,并与妻子共同经营爵士演播室,曾为大型乐队写作过著名的音乐作品。代表性专辑《Waves》,TOMATO 出品。

370. Roach, Max(马克思·罗奇)

1924 年出生于北卡罗莱纳州。Charlie Parker 的固定鼓手,

图:Roach, Max

在 Parker 两张经典专辑《Dial》和《Savoy》中的表演获得巨大的成功。是一位出色的乐器专家,在许多节奏乐器上安装了附加物,精通于在不改变节拍的情况下演奏永不重复的节奏音型。先后在与 Clifford Brown 的合作及自己的乐队(包括一个鼓乐队)中担任重要领导工

作。60 年代初期,尤其是在与 Eric Dolphy、Booker Little 及他的妻子 Abbey Lincoln 合作时期所发行的专辑为其最佳之作。代表性专辑《Percussion Bitter Sweet》,IMPULSE 出品。

371. Roberts, Marcus(马库斯·罗伯兹)

Wynton Marsalis 的后波普乐队中首屈一指的钢琴家,非常有魅力且极具创作天赋。1963 年在佛罗里达州出生,自幼双目失明。除出版自己的专辑外,还曾担任林肯中心爵士交

音乐之旅

响乐团的指挥并为大型音乐团体作曲。作为一名出色的钢琴家，其擅长于各类风格的乐曲，包括从 Joplin、Gershwin 到 Monk，以个性化的再创作而独树一帜。代表性专辑《If I Could Be With You》，NOVUS 出品。

372. Robinson, Spike (斯派克·鲁滨逊)

1930 年出生于威斯康星州。真正的爵士艺涯开始得比较晚，直到 1951 年在英国与 Navy 合作录制的几张专辑才使他赢得了一批波普爵士乐迷的崇拜。后来回到了美国，在科罗拉多州当地政府部门工作，从此直到 80 年代都没有录制过唱片。晚期定居英国后，重返爵士乐坛，将全部时间和精力都注入爵士之中，被誉为出色的中音萨克斯管演奏家。代表性专辑《In Town》，HEP 出品。

373. Rodney, Red (雷德·罗德尼)

一位优秀的全能吹管乐手。1927 年生于费城，Robert Chudnick 家族的一员，曾与许多大型乐队合作过。1949 年加入了 Charlie Parker 的五重奏乐队，从此名声不胫而走。70 年代，与 Ira Sullivan 合作成立了著名的“双号”乐队，然而，此时他的身体却因毒品而每况愈下，为了提高国际知名度，他决定戒除恶习，重组了五重奏乐队，并参加了电影《Bird》的拍摄。擅长演奏高难度摇摆作品，曾与 Parker 并驾齐驱，在演奏技术上可能比 Parker 还技高一筹。1994 年去世。代表性专辑《Then As Now》，CHESKY 出品。

374. Rogers, Shorty (肖蒂·罗杰斯)

最初为 Henman 和 Kenton 乐队中重要成员，后来选择了“洛杉矶”音乐制作室，成为西海岸爵士音乐的“拓荒人”之一。1924 年出生于马萨诸塞州。起初只是一名普通的小号手，

主要的影响还是在创作领域。在其杰作《Giants》中使用了与 Miles Davis 的九重奏《Cool》类似的结构,但却给人一种轻松自由的感受。在大型乐队专辑《Cool and Crazy》中,将轻松的节奏与 Maynard Ferguson 作品类似的因素相结合,使之体现出传统 Kenton 的《Jolly Rogers》风格。于 1994 年去世。代表性专辑《Short Stops RCA》,BLUEBIRD 出品。

375. Rollini, Adrian (阿德里安·罗里尼)

极具天赋且不同凡响的爵士音乐家,为萨克斯管成为爵士主要乐器做出过贡献,也是将颤音琴引入爵士的第一人。1904 年出生于纽约,因作品《California Ramblers》而赢得了声望,以自由职业为主。1927 年,移居伦敦,在 Savoy 乐队工作并对当地的音乐家产生了影响,领导过几个颤音琴五重奏和三重奏乐队。1956 年去世。代表性专辑《Violin Jazz》,YAZOO 出品。

376. Rollins, Sonny (索尼·罗林斯)

图: Rollins, Sonny

与霍金斯、扬、科特兰相提并论,罗林斯是一位爵士历史上的最出色的次中音萨克斯管演奏家,爵士音乐的巨人。1930 年出生于纽约。早先演奏钢琴,随后转向中音萨克斯管,最后定位于次中音萨克斯管。与 Monk、Brown 等合作的首张唱片对爵士界产生重大影响,之后,曾一度退出舞台。复出后,更为崇尚自由风格,被誉

为 90 年代的大师。代表性专辑《Next Album》，ORIGINAL JAZZ CLASSICS 出品。

377. Ronney, Wallace(龙尼·华莱士)

1960 年生于费城，与 Wyton Marsalis 同时在爵士舞台上崭露头角，成为当时最佳小号手之一。曾在 Tony Williams 的五重奏乐队里工作过几年，并合作录制了经典独奏专辑。其在爵士界中另一项鲜为人知的工作是对历史的回顾，即在一个复兴五重奏乐队中担当 Miles Davis 的角色，也曾在 Helen Merrill 的专辑《Clifford Brown》中担任过歌手。代表性专辑《Obsession》，MUSE 出品。

378. Roppolo, Leon(利昂·罗波洛)

一位出色的单簧管演奏家。1902 年出生，具有超乎常人的天赋。1921 年与出自新奥尔良传统的长号手 George Brunies 和短号手 Paul Mares 一起，在芝加哥创立了当时被誉为最佳乐队之一的“Rhythm Kings”乐队。后来他们加入 Jerry Roll Morton 组织的著名 ODJB 乐队，一场大病后被送往一家社会福利机构，曾在那里组织了一个乐队，从此直到 1943 年去世，在爵士舞台上销声匿迹。代表性专辑《New Orleans Rhythm Kings 1922 - 1925》，MILESTONE 出品。

379. Rowles, Jimmy(基米·罗尔斯)

1918 年生于华盛顿。是一位杰出的爵士钢琴家，曾经为 Billy Holiday 等伴奏，录制过大量唱片，被称作像 Ellis Larkin 那样的“幕后钢琴家”，尤其是为女歌手伴奏，其轻柔的触键、精确的节奏以及顽童般的想象力，使其成为战后爵士音乐界演奏风格最轻松的钢琴家之一。50 年代起开始在洛杉矶的电台和电视台工作，硕果累累，其中包括一些钢琴独奏专辑。代

表性专辑《The Peacocks》,COLUMBIA 出品。

380. Rubalcaba, Gonzalo(冈萨洛·鲁巴尔卡巴)

杰出的古巴爵士钢琴家。1963 年生于哈瓦那,早年在音乐学院学习,后来成立了自己的“Proyecto”乐队。Charlie Haden 聆听了 Rubalcaba 在 1990 年 Montreux 音乐节上的演出, Haden 的欣赏使其艺术生涯大为改观。代表性专辑《Discovery》,BLUE NOTE 出品。

381. Rudd, Roswell(罗斯韦尔·拉德)

1935 年出生,在耶鲁大学读书时参加了一个当地的爵士乐队。自 60 年代起,开始接触实验爵士乐,并辗转于爵士作曲家交响乐团、纽约艺术四重奏乐团、Archie Shepp 的原始四重奏乐队、Charlie Haden 的解放音乐交响乐团及其他一些音乐团体之间;还与另一位爵士乐手 Steve Lacy 一起研究过 Thelonious Monk 的音乐。由于早年经历的影响,促使他在先锋派音乐中发现了施展其长号演奏技能的宽阔道路。代表性专辑《Dinner Music》,WATT 出品。

382. Ruegg, Mathias(马塞厄斯·鲁格)

瑞士钢琴家和作曲家。1952 年出生于苏黎世。1977 年,从奥地利及其他地方招募了许多音乐家,成立了维也纳艺术交响乐团。经过多年的努力,他们不仅能够出色地演奏传统大乐队通常演奏的作品,而且更有所扩展。例如他曾将 Mingus 和 Ellington 的作品进行完美的改编,从而形成了既有职业艺术家派风范,又有通俗摇滚乐内容的格局,该乐团为欧洲爵士音乐史增添了辉煌的一笔。代表性专辑《Plays For Jean Cocteau》,AMADEO 出品。

383. Rushing, Jimmy(基米·拉欣)

一位著名的大乐队歌唱家。1903 年生于俄克拉荷马州。自从 Walter Page 的“Blue Devils”乐队被 Bennie Moten 接管之后,他成了乐队的常驻歌手。50 岁起,开始专门演唱布鲁斯音乐,与 Basie 合作录制了许多经典专辑。其嗓音独特,极易辨认,有“Mister Five By Five”的美称。1972 年去世。代表性专辑《Complete Vanguard Recordings》,VANGUARD 出品。

图:Rushing, Jimmy

384. Russell, George(乔治·拉塞尔)

著名的爵士音乐理论家。1923 年生于辛辛那提。曾为 Dizzy Gillespie 的波普乐队出品的“Cubana Be, Cubana Bop”所作贡献显示出其卓越的音乐天赋,一度因疾病退出了乐队。在此期间阐述了其关于音调组织的“利第亚变音理论”,该理论付诸实践后,扩大了演奏者选择音域的幅度,从此摆脱了过去仅依赖和声的即兴演奏,而更为强调从调式和音阶方面扩展即兴演奏的领域, Miles Davis 为此理论的普及做出过贡献。60 年代中期,在斯堪的纳维亚半岛开始尝试将众多的摇滚节奏与爵士相融,创作了许多重要作品,之后,定期组织乐队巡回演出。代表性专辑《The London Concert》,LABEL BLEU 出品。

385. Russell, Pee Wee(皮·威·拉塞尔)

1906年生于密苏里州,一位演奏风格古怪的单簧管演奏家,早年与芝加哥白人合作录制音乐的黑人音乐家之一,曾参与Coleman Hawkin、Henry Allen 的演奏。在三四十年代,其演奏时常发出尖锐、刺耳等声音,只在接近主题时才会出现和谐悦耳的旋律。五六十年代后,一方面作为 Eddie Condon 乐队的支柱力量,另一方面积极加入现代派的乐队的演出。代表性专辑《Jazz Reunion》,CANDID 出品。

图: Russell, Pee Wee

386. Sanborn, David(戴维·桑伯恩)

次中音萨克斯管演奏家,赋予了萨克斯管坚实、漂亮而且不同凡响的音色,并带有明显的布鲁斯音乐传统痕迹,因为那是其音乐生涯的源泉。1945 年生于坦帕市,早年经常同 Albert King 之类的布鲁斯乐手一起演奏。1967 年,加入了 Paul Butterfield 布鲁斯乐队,并先后与 Gil Evans、Breckers Brothers、Stevie Wonder、David Bowie、Paul Simon 合作演出。作为一名颇具影响力的萨克斯管演奏家,像 Johnny Hodges 一样,他总能发挥出最好的水平。代表性专辑《Another Hand》,ELEKTRA MUSICIAN 出品。

387. Sanchez, David(戴维·桑切斯)

1968 年生于拉丁美洲的波多黎各岛,1988 年移居美国。与来自巴拿马的钢琴家 Danilo Perez 一起,受到 Dizzy Gillespie 的鼓励,并合作录制专辑。其中音萨克斯管演奏听来简直就像现代的 Dexter Gordon,音乐常常混合着爵士和拉丁音乐的节奏,喜好跳跃性的音乐,鄙视种曼博乐队不断重复节奏的风格。代表性专辑《Sketches Of Dreams》,COLUMBIA 出品。

388. Sanders,Pharoah(法罗·桑德斯)

20 世纪 60 年代脱颖而出的中音萨克斯管演奏家,崇尚演奏自由爵士。1940 年生于 Little Rock,曾与 John Coltrance 有过密切合作并录制专辑,他演奏时华丽的音色可以与同时代的 Gato Barbieri 的演奏相媲美,已经成为最能打动年轻观众心灵的萨克斯管演奏家。代表性专辑《Tauhid》,IMPULSE 出品。

389. Sandoval,Arturo(阿图罗·桑多瓦尔)

1949 年生于哈瓦那。喜欢欧洲古典作品,一位了不起的钢琴家,同时又是一位富有野性的爵士小号演奏者。曾与钢琴家 Chucho Valdes 组建了“Irakere”乐队,后来成立了自己的乐队,并常年巡回演出。自 1990 年起在美国定居,受到 Gillespie 的影响,但却大胆运用演奏技巧表现斗牛场上的音调,喜欢以惊人的速度演奏,或者高两个八度模拟 Miles Davis 的作品风格。代表性专辑《Straight Ahead Jazz》,HOUSE 出品。

390. Sclavis,Louis(路易斯·斯克莱维斯)

1953 年生于里昂。法国新潮音乐家之一,里昂音乐工作室中的早期成员,与 Chris McGregor 有过短期合作,被当代欧洲爵士音乐界所熟知。在其新近组织的乐队包括与小提琴家 Dominique Pifarely 合作的原创四重奏、单簧管三重奏,两个乐队都以即兴演奏或演奏 Boulez 等作品,精通低音单簧管和高音萨克斯管。代表性专辑《Ellington On The Air》,IDA 出品。

391. Scofield,John(约翰·斯克菲尔德)

1951 年生于俄亥俄州,是一位吉他演奏家。他取代了 Billy Cobham 的音乐小组中 John Abercrombie 的位置,与 Gary Burton, Dave Liebman 合作过,后来成立了自己的四重奏乐队。1982 年他与 Miles Davis 合作,取得了突破性的成就,并赢

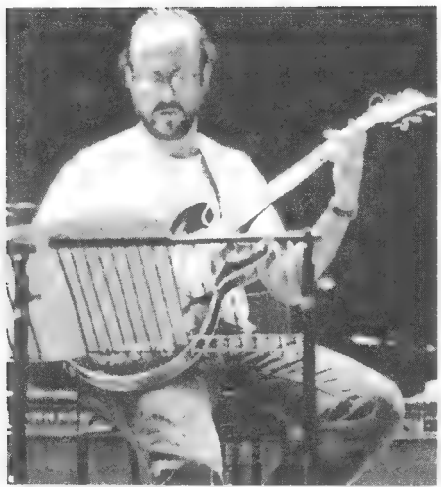

图: Scofield, John

得了许多评论家的高度赞扬。随后,他与自己的四重奏乐队“Joe Lovano on Saxophone”一起录制了唱片,这些唱片将早期的布鲁斯爵士乐与一种自由爵士乐(与60年代Ornette Coleman的音乐很相似)融合在了一起,引起了很大反响。代表性专辑《Time On My Hands》,BLUE NOTE出品。

392. Scott, Ronnie(罗尼·斯科特)

1927年生于伦敦。早期在英国波普音乐界崭露头角,曾与中音萨克斯管演奏家 Tubby Hayes 合作组建一个四重奏乐队。1959年,因经营爵士俱乐部而广为人知。之后,领导自己的乐队,以及与“The Kenny Clarke - francy Boland”大乐队合作,尝试各种不同的风格。近来与 Hank Mobley 和 Zoot Sims 合作,声称他们的音乐风格和品质是其期待已久的。代表性专辑《Never Part A Burning Dog Jazz》,HOUSE 出品。

393. Shank, Bud(巴德·尚克)

1926年生于俄亥俄州。起初在 Charlie Bamet 的乐队里工作,后定居洛杉矶,曾为 Kenton 的首席伴奏,由中音萨克斯管改为演奏次中音萨克斯管。在50年代西海岸的各类专辑中时常可听到他的演奏,经常在歌手 Howard Rumsey 经营的“Lighthouse All Stars”俱乐部中演出。从70年代起,在爵士乐

舞台上频繁亮相,在与 LA4 的合作中吹奏单簧管,也以独奏身份与 Shorty Rogers 合作。代表性专辑《I Told You So》,CANDID 出品。

394. Sharrock, Sonny(索尼·沙罗克)

1940 年生于纽约,为 Warren Murray 和 Don Cherry 的合作人。60 年代先锋派音乐家,曾与长笛演奏家 Herbie Mann 合作过几年,并录制专辑《Memphis Underground》,从此名声大震。一直与纽约先锋派俱乐部“The Knitting Factory”有着密切的联系,1994 年去世之前,他最著名的演出是与“Last Exit”乐队的合作。代表性专辑《Guitar》,ENEMY 出品。

395. Shavers, Charlie(查理·谢弗斯)

1917 年生于纽约。他的小号演奏充满即兴的灵感,音色美妙、技艺高超,又具丰富的想象力和幽默感,有人认为比同时代的 Roy Eldridge 更有天赋。曾为 John Kirby 六重奏乐队的顶梁柱,与 Tommy Dorsey 有过合作。后期与 Frank Sinatra 合作关系密切,有时也演唱,同时还是一位颇具天赋的作曲家。1971 年去世。代表性专辑《Live》,由 BLACK AND BLUE 出品。

396. Shaw, Artie(阿蒂·肖)

一位不同寻常的乐队指挥。1910 年生于纽约。凡事都要求尽善尽美的个性使他在成为一名相当出色的萨克斯管演奏家的同时还精通单簧管。其高超的演奏技艺可以与 Benny Goodman 相媲美,而非凡的即兴创作能力也为世人留下了诸如《Begin The Beguine》这样的优秀作品,在指挥乐队方面总是具有吸引力。然而,他最终却厌倦了这一切,1954 年之后,极少在公共舞台上露面。代表性专辑《Begin The Beguine》,

RCA BLUEBIRD 出品。

397. Shaw, Woody(伍迪·肖)

1944 年生于北卡罗莱纳州。曾参与 Eric Dolphy 的专辑录制；在巴黎与移居国外的知名音乐家共事数年；与 Horace Silver 和 Louis Hayes 共同领导过一个乐队，并录制了名为《Moontrane》的专辑。其风格与 Freddie Hubbard 相近，美妙的即兴演奏影响过许多年轻的小号演奏者，于 1989 年去世。代表性专辑《Imagination》，MUSE 出品。

398. Shearing, George(乔治·希林)

盲人钢琴家。1919 年生于伦敦，1948 年离开家乡定居美国。以演奏五重奏中的颤音琴成名。像许多盲人钢琴家一样，他具有非常完美的技术。在近年里，脱离了五重奏的模式，创作了许多相当流行的爵士乐小曲，如闻名世界的作品《Lullaby Of Birdland》。代表性专辑《That Shearing Sound》，由 TELARC 出品。

399. Shepp, Archie(阿奇·谢普)

中音萨克斯管手。1937 年出生于佛罗里达。参与 Cecil Taylor 早期专辑的录制，不久活跃于自由爵士舞台，以“标题性作品”为自由爵士做出贡献，在欧洲爵士观众中声誉甚高。代表性专辑《Fire Music》，IMPULSE 出品。

400. Sheppard, Andy(安迪·谢泼德)

1957 年生于英格兰的威尔特郡。在克尔特林风格的五重奏乐队中工作过几年，之后赴巴黎创业，加入“Urban Sax”乐队等。回英国后，在爵士乐电视大奖赛上赢得了许多奖项，曾领导过自己的传统大乐队和小型电声乐队，与 George

Russell、Carla Bley 共事多年。他不仅在萨克斯管(高音和中音)上造诣非凡,而且在作曲方面也才华横溢,为许多电影、电视写过音乐。代表性专辑《Rhythm Nethod》,由 BLUE NOTE 出品。

401. Shorter, Wayne(韦恩·肖特)

杰出的爵士作曲家和萨克斯管演奏家,Stan Getz 对其作品曾给予了高度的评价。1933 年生于新泽西州。1959 年参加了 Art Blakey 的乐队,1964 年在 Miles Davis 的乐队中演奏。他擅长于将表面看似杂乱无章的乐句组织成合乎逻辑的美妙旋律,其演奏总是富于变化和吸引力。后来,将精力转向了高音萨克斯管,以演奏忧伤风格见长。代表性专辑《Speak No Evil》,BLUE NOTE 出品。

402. Silver, Horace(霍拉斯·希尔弗)

1928 年出生于康涅狄格州,“Jazz Messengers”乐队中的钢琴手。曾创作“The Preacher”、“Doodin”以及其他许多作品成为硬波普经典之作。1956 年后开始经营自己的乐队,60 年代中期尝试歌曲创作,参与爵士复兴运动。近来专注于自己的小型铜管乐队。代表性专辑《Blowin’ The Blues Away》,BLUE NOTE 出品。

403. Sims, Zoot(朱特·西姆斯)

著名的白人高音萨克斯管演奏家。1925 年出生。40 年代起以 Lester Young 乐队为起点踏上了爵士乐的征程。1947 年至 1949 年间,作为 Woody Herman 萨克斯管乐团成员,参加录制了《Four Brother》专辑。他的演奏以不受约束的自然风格和迷人的音色而闻名,1985 年去世。代表性专辑《Suddenly It’s Spring》,PABLO 出品。

404. Skidmore, Alan(艾伦·斯基德莫尔)

1942 年生于伦敦,继承父业,为中音萨克斯管演奏家,父子曾同台演出。起初在 Alexis Korner 的布鲁斯音乐公司工作,后来与小号演奏家 Kenny Wheeler 一起成立了五重奏乐队。70 年代中,与 John Surman、Mike Osborne 组成了三重奏乐队,虽然以 Cltrane 的风格为基础,但完全不同于 Cltrane 的其他门徒。代表性专辑《Tribute To Trane Miles》,MUSIC 出品。

405. Smith, Bessie(贝西·史密斯)

著名爵士歌唱家,具有洪亮而圆润的嗓音。1895 年生于田纳西州的查塔努加。她与“Down Hearted Blues”乐队合作进行了第一场演出之后,便开始录制专辑, Louis Armstrong、James P. Johnson 及 Joe Smith 为她伴奏。然而,没有多久其音乐就不再流行,还未来得及东山再起,于 1937 年在密西西比州丧身于车祸。代表性专辑《The Complete Recordings》,COLUMBIA 出品。

406. Smith, Jabbo(杰伯·史密斯)

1908 年生于乔治亚州。出色的小号演奏家,被认为可以同 Louis Armstrong 相匹敌,其演奏既有速度,又有技术,作品《Decatur Street Tutti》具有未来主义的特征,犹如 40 年代 Dizzy Gillespie 的风格。1930 年后很少演奏,于 1991 年去世。代表性专辑《Smith 1929 - 1938》,CLASSICS 出品。

407. Smith, Jimmy(基米·史密斯)

1925 年生于宾夕法尼亚州。1956 年在费城建立了声望,随后将哈蒙德风琴带入纽约,擅长以踏板来突出自己的男低音音色,演唱具有布鲁斯风格。多才多艺,写过有关乐器的著

作，录制过许多专辑，后来为考学位曾放弃过自己成功的事业。作为一位无与伦比的音乐家，对流行文化产生过积极的影响。代表性专辑《The Sermon》，BLUE NOTE 出品。

408. “Smitty” Smith, Marvin(马文·史密斯)

著名爵士鼓手。1961 年生于伊利诺斯州。在 Berklee 大学学习期间，与众多乐队有过合作，如参与 Dave Holland 五重奏、M - Base 乐团等。也曾与众多名家合作录制专辑，如 Art Famer、David Murray、Archie Shepp，以及南非钢琴家 Bheki Mseleku 等。代表性专辑《Seeds Of Time》，ECM 出品。

409. Smith, Stuff(斯塔弗·史密斯)

1909 年生于俄亥俄州。爵士扩音器改革者，以电声音响将抒情的小提琴变成了一件欢快的摇滚乐机器，30 年代曾与 Jonah Jones 搭档，1967 年去世。代表性专辑《With Dizzy Gillespie and Oscar Peterson》，VERVE 出品。

410. Smith, Tommy(汤米·史密斯)

1967 年生于英格兰，在爱丁堡长大。在 Berklee 大学获得学位，在那里结识了 Gary Burton，并在 Burton 五重奏乐队中工作了一段时间。他以苏格兰作为基地，组建过几个乐队，作为一名萨克斯管演奏家，受 Coltrane 的影响并形成了自己独特的风格。然而，近年的演奏业绩平平。代表性专辑《Misty Morning And No Time》，LINN 出品。

411. “The Lion” Smith, Willie(威利·史密斯)

杰出的爵士钢琴家，因一战时在前线表现英勇，曾获得“The Lion”的绰号。1897 年生于纽约。“Stride”风格钢琴家中的佼佼者，20 世纪初在纽约哈莱姆黑人住宅区享有盛名，同

时也创作迷人的印象风格的作品。于1973年去世。代表性专辑《Willie The Lion And His Clubs》,TIMELESS 出品。

412. Smith, Willie(威利·史密斯)

1910年出生。1934年参加了Jimmy Lunceford乐队,与Ellington公爵共事数年,之后一直与Harry James合作。30年代中最出色的次中音萨克斯管演奏家之一,1967年去世。代表性专辑《Snooty Fruity》,COLUMBIA 出品。

413. Solal, Martial(马歇尔·索拉尔)

1927年生于阿尔及利亚。1950年来到巴黎,与当地爵士乐手和美国音乐家一起工作,从中开拓了声望和提高了演奏技艺,在独奏和重奏中皆表现非凡。还为著名的大乐队写过作品。代表性专辑《Improvise Pour France Musique》,由JMS 出品。

414. Soloff, Lew(卢·索罗夫)

出色的小号演奏家。1944年生于纽约。起初在几个大乐队中演奏,后来成为相当流行的Blood Sweat And Tears爵士摇滚乐队中成员。常参与音乐节活动,录制过许多专辑,为著名音乐团体中的关键人物,包括与Gil Evans和Carla Bley的合作。凭借高超的演奏技艺和热情的表演,而广受欢迎。代表性专辑《Little Wing》,BELLAPHON 出品。

415. South, Eddie(艾迪·索思)

1904年生于密苏里州。20年代末,在欧洲接受过古典小提琴的训练,回美国后并不成功,因为当时的大众不能接受黑人来演奏如此精致的小提琴音乐。世界大战爆发后,重返欧洲,在那里与Django Reinhardt和Stephane Grappelli合作录

制了唱片。战后，他投身于爵士，但始终未有惊人的成就，1962 年去世。代表性专辑《Eddie South 1923 - 1937》，CLASSICS 出品。

416. Spanier, Muggsy(马格西·斯帕尼尔)

图:Spanier, Muggsy

著名小号演奏家。1906 年生于芝加哥。在单簧管演奏家 Ted Lewis 的新奇乐队中工作过几年，后因病退出。痊愈后组织了自己的 Ragtime 乐队，录制了一些经典专辑，之后，参与几个大乐队演奏。1967 年去世。代表性专辑《The Ragtime Band Sessions》，RCA BLUEBIRD 出品。

417. Stacy, Jess(杰斯·斯泰西)

1904 年出生于密苏里。曾为 Benny Goodman 的“King Of Swing”乐队的钢琴家，在独奏、重奏及大乐队中的出色演奏被广受赞誉。与 Bob Crosby 也有过共事，参与爵士复兴活动，晚期逐渐退出舞台，1994 年去世。代表性专辑《Ec - Stacy》，ASV 出品。

418. Stevens, John(约翰·史蒂文斯)

被誉为英国自由爵士的催化剂人物，率先推动英国自由爵士的发展。1940年生于伦敦。喜欢各种爵士音乐。60年代，兴趣转向 Ornette Coleman 音乐风格，业余时间开办的俱乐部成为伦敦先锋派音乐的中心。通过自己的鼓乐演奏活动能力将各种自由、混合的音乐形式集成一个整体先锋风格。晚期开始从事教育工作，1994年去世。代表性专辑《Re-touch and Quartet》，KONNEX 出品。

419. Stewart, Bob(鲍勃·斯图尔特)

一位为大号进入爵士领域做出贡献的音乐家。1945年生于南达科他。起初在大学学习小号演奏，60年代末来到纽约，发现了爵士音乐界对大号的需求。曾参与 Gil Evans 和 Carla Bley 的乐队工作，也是美国及欧洲许多乐队的成员，组建了自己的“First Line”乐队。在他的大号演奏中，人们可以听“芬克”爵士风格。代表性专辑《Bluebells》，CMP 出品。

420. Stewart, Rex(雷克斯·斯图尔特)

1907年出生。19岁时曾在 Fletcher Henderson 乐队以其精湛的短号演奏替代过 Armstrong 的位置，与 Ellington 公爵的合作体现了他最出色的技艺，他们还一起创作了作品“Boy Meets Hom”。1947年至1951年，他进行了漫长的巡回演出，1967年去世。代表性专辑《Rex Stewart And The Ellingtonians Original Jazz》，CLASSICS 出品。

421. Stewart, Slam(斯拉姆·斯图尔特)

杰出的贝司演奏家。1914年生于新泽西州。第一位在独奏中演奏和哼唱同步进行的贝司乐手，其追随者包括 Major Holley 和 Coleridge Goode，许多贝司演奏者学习他精湛的运

弓技巧。曾与 Art Tatum 合作同台演出,1987 年去世。代表性专辑《Two Big Mice》,BLACK AND BLUE 出品。

422. Stitt, Sonny(索尼·斯蒂特)

继 Bird 之后第一位吹奏波普音乐的次中音萨克斯管演奏家。1924 年生于波士顿。起初演奏中音萨克斯管,为避免激烈的竞争,改吹次中音萨克斯。40 年代起,开始吸毒、酗酒,但没有影响其在舞台上的表演,曾与 Gene Ammons 组成了中音萨克斯管二重奏。60 年代中与 Miles Davis 共事一段时间,之后,以独奏家身份活跃于舞台。1982 年去世。代表性专辑《Sonny Stitt/Bud Powell / JJ. Johnson》,PRESTIGE 出品。

423. Ra, Sun(桑·拉)

1914 年生于阿拉巴马州。领导一个著名的非商业性大乐队走南闯北三十多个春秋,其作品被形容为该乐队的“图书馆”,其中大部分都被乐队演出过,为 ESP 创作的《Heliocentric World》专辑影响全世界。80 年代中叶,其音乐创作开始流于表面化,然而,作为乐队领导人,可以被认为与 Basie、Ellington 旗鼓相当。代表性专辑《Outer Spaceways》,INCORPORATED BLACK LION 出品。

424. Surman, John(约翰·斯曼)

当代欧洲爵士乐坛的一位巨人。1944 年生于英国德文郡,在 Mike Westbrook 乐队中演奏萨克斯管一举成名。他对乐器音区音色的控制出神入化、无与伦比,与三重奏 SOS(包括 Surman, Alan Skidmore, Mike Osblrne)合作时,首次运用电声乐器即兴演奏模进段落,也在 1972 年的作品中借用民间小调作为创作素材。他在萨克斯管、单簧管演奏及创作方面都在爵士舞台上占有一席之地。代表性专辑《The Amazing Ad-

音乐之旅

ventures of Simon Simon》,ECM 出品。

425. Sutton, Ralph(拉尔夫·萨顿)

1922 年生于密斯里州。作为杰出的爵士钢琴演奏家,与 Billy Butterfield、Bob Wilber、小号手 Yank Lawson 和贝司演奏家 Bob Haggart 一起创建了“The World's Greatest”爵士乐队,被视为拉格泰姆和“Stride”风格钢琴演奏法的代表性人物长达 40 年之久。经常巡回演出,并录制了许多经典专辑。代表性专辑《Maybeck Recital》,CONCORD 出品。

426. Swallow, Steve(史蒂夫·斯沃洛)

优秀低音吉他演奏家,赋予了该乐器与众不同的音色。1940 年出生。60 年代在许多乐队中演奏,包括 Jimmy Giuffre 的三重奏乐队,以及 Art Farmer 和 Stan Getz 的五重奏乐队。在 Gary Burton 的五重奏乐队工作时,为了结合摇滚乐和乡村音乐的主题,使用了电声低音吉他。参与唱片录制工作,但较少出版自己的专辑。代表性专辑《Swallow》,WATT 出品。

427. Tabackin, Lew(卢·塔巴克金)

1940 年生于费城。与许多乐队合作过,包括 Thad Jones - Mel Lewis 乐队和由其妻子 Toshiko Akiyoshi 领导的乐队。曾在音乐学院学过长笛,但主要吹奏中音萨克斯管,参与 Sonny Rollins 乐队专辑《Blue Seven》的录制。代表性专辑《What A Little Moonlight Can Do》,CONCORD 出品。

428. Tapscott, Horace(霍拉斯·塔普斯科特)

1934 年生于德克萨斯州。曾在西海岸乐队中吹奏长号,一场车祸迫使其由长号转为演奏钢琴,集众家才华于一身,如 Monk、Herbie Nichols、Sun Ra,但其音乐更具有标题性。代表性专辑(双 CD 唱片)《The Dark Tree Vols 1 and 2》,HATART 出品。

429. Tate, Buddy(巴迪·泰特)

德克萨斯男高音的典范,具有沙哑的嗓音,热爱布鲁斯音乐。1913 年出生,曾在美国西南部一些最好的乐队中工作。1939 年加入了 Basie 乐队,替代故世的 Herschel Evans。50 年代,作为纽约 Celebrity 俱乐部的乐队领袖而出名。之后,其作品开始流行,曾赴欧洲作巡回演出。代表性专辑《Swinging Like Tate》,LONDON 出品。

430. Taylor, Arthur(阿瑟·泰勒)

20 世纪 50 年代活跃于爵士舞台的鼓手。1929 年生于纽约。1953 年成为 Bud Powell 三重奏乐队成员。60 年代赴欧洲, 采访各类同行, 出版了题为《Notes And Tones》的著述。回美国后, 一直为复兴 Taylor's "Wailers" 乐队而努力, 使之成为了出色的五重奏乐队。1995 年去世。代表性专辑为《Wailin' At The Vanguard》, VERVE 出品。

431. Taylor, Billy(比利·泰勒)

1921 年生于北卡罗莱纳州。早期 Dizzy Gillespie 乐队成员, 为波普先驱之一。他选择学院派生活方式, 积极从事音乐教育, 写作了几本有关爵士钢琴的专著。代表性专辑《Homage》, GRP 出品。

432. Taylor, Cecil(塞西尔·泰勒)

著名爵士钢琴家, 先锋派音乐领导者。1929 年生于纽约。1956 年录制了第一张专辑, 从此专注于无调性音乐和打击乐领域。他将抽象的欧洲音乐放置于自由爵士节奏的背景之中, 曾与贝司演奏家、鼓手以及萨克斯管演奏家 Jimmy Lyons 略有共事, 但基本上没有固定的合作伙伴。代表性专辑《For Olim Soul》, NOTE 出品。

433. Taylor, John(约翰·泰勒)

爵士乐钢琴家。1942 年生于英国曼彻斯特。60 年代期间曾与 John Suman 等音乐家一起工作, 受 Bill Evans 的影响, 在乐队中常常表现出独特的抒情性风格。代表性专辑《How It Was Then...Never Again》, ECM 出品。

434. Teagarden, Jack(杰克·蒂加顿)

杰出的长号演奏家。1905 年生于德克萨斯州。早期在 Ben Pollack 和 Paul Whiteman 的乐队中的表现出色。他的演奏风格源自布鲁斯,但技艺复杂且精湛。1939 年到 1946 年间,领导自己的乐队,在那里他似乎找到了与自己演奏天赋意趣相投的天堂。1951 年去世。代表性专辑《That's A Serious Thing》,由 RCA BLUEBIRD 出品。

图:Teagarden, Jack

435. Terrasson, Jacky(杰基·特拉森)

优秀法国钢琴家。1966 年生于柏林。接受良好的古典音乐教育,但受其母亲影响迷上了爵士。在波士顿 Berklee 大学就读一年后,放弃学业去芝加哥参加爵士演出,演出持续了一年,也从此出名。之后来到纽约,成立了自己的三重奏乐队,录制过两张经典专辑。代表性专辑《Reach》,BLUE NOTE 出品。

436. Terry, Clark(克拉克·特里)

1920 年生于圣路易斯。被誉为波普音乐的灵魂,但在多数情况下,他则属于早期摇摆乐世界,精通小号和演奏,可以

音乐之旅

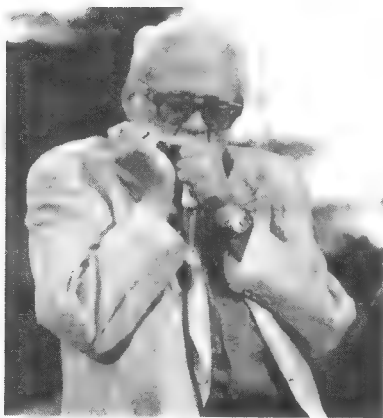
一手拿小号、一手拿高音萨克斯管,吹奏二重奏,为第一个在电视乐队中演奏的黑人音乐家。代表性专辑《Color Changes》,CANDID 出品。

437. Thielemans, Toots

(图斯·蒂勒曼斯)

1922 年生于比利时的布鲁塞尔。起初演奏手风琴。十几岁时开始学习口琴,40 年代定居美国,因出色的口琴演奏备受爵士界的尊敬。代表性专辑《Do Not Leave Me》,由 STASH 出品。

图:Thielemans, Toots

438. Thomas, Gary(加里·汤姆斯)

1961 年生于美国马里兰州。擅长长笛和中音萨克斯管,曾经与 Miles Davis 及 Jack Dejohnette 合作,也组织过自己的乐队。其萨克斯管发出的坚实、有光泽的音色常常出人意料,在爵士舞台广受欢迎。代表性专辑《Seventh Quadrant》,ENJA 出品。

439. Thompson, Babara(巴巴拉·汤普森)

1944 年生于英国牛津市。在皇家音乐学院学习音乐,成为了聚集 60 年代英国杰出爵士音乐家的新爵士交响乐团成员。她既能够吹奏萨克斯管,又精通长笛,组织过几个音乐小组,其中最著名的是与其丈夫——鼓手 Jon Hiseman 合办的乐队。她与欧洲许多音乐家们有过合作,创作了不少自己的

作品。代表性专辑《Everlasting Flame》, VERABRA 出品。

440. Thompson, Danny(丹尼·汤普森)

多才多艺的音乐家。1939 年生于英国德文郡。60 年代, 参与许多音乐团体的合作, 包括现代爵士俱乐部和 Alexis Korner 的布鲁斯音乐有限公司。后来成立了自己的乐队, 演奏“融合”风格爵士乐和民间音乐, 在英国节奏布鲁斯领域享有盛名。代表性专辑《Whatever》, HANNIBAL 出品。

441. Thompson, Lucky(勒基·汤普森)

一位伟大的音乐家, 因为不向音乐商业市场妥协而未获得过应有的地位。1924 年生于底特律。他树立了独特的中音萨克斯演奏风格, 圆润的音色和强调和声的意识使他在波普音乐家中赢得了同行们的一致赞誉, 其最佳独奏作品被保存在 Miles Davis 的专辑《Walkin'》之中。50 年代末赴巴黎, 此后很少在舞台上见其踪迹。代表性专辑《Tricltism》, 由 IMPULSE 出品。

442. Threadgill, Henry(亨利·思里德吉尔)

1944 年出生于芝加哥。主要从事中音萨克斯管演奏, 参与前卫音乐团体“Association For The Advancement Of Creative Musicians”而出名, 与 Muhal Richard Abram 的乐队“Experimental Band”有过多次合作。之后, 又参与过“Air”乐队的活动。其演艺经历极其丰富, 包括少年时参加军乐队, 服役期间参加摇滚演奏, 以及硬波普和福音音乐活动等。其近期乐队“Very, Very, Very”综合了新奥尔良传统和 Ornette Coleman 风格, 以自己独具的特色丰富了爵士的音乐语汇。代表性专辑《Spirit Of Nuff ...Nuff》, BLACK SAINT 出品。

443. Tippett, Keith(基思·蒂皮特)

1947 年生于布里斯托尔。60 年代末以六重奏在伦敦爵士音乐界建立了声誉,不仅演奏自由爵士,也热衷于摇滚乐。作为一位钢琴家,以简约艺术风格在自己的独奏音乐会上大显身手。代表性专辑《The Dartington Concert Editions》,EG 出品。

444. Tjader, Cal(考尔·杰德)

1925 年生于圣路易斯。原为爵士鼓手,在旧金山学习时与 Dave Brubeck 的乐队合作,当电子钢琴和拉丁打击乐相融成为时尚之际,他也开始将颤音琴融入乐队。与 George Shearing 乐队合作不久后,成立了自己的乐队,曾先后与 Mongo Santamaria、Willie Bobo、Poncho Sanchez 共事。是一位深受大众喜爱的拉丁爵士的先驱。1982 年去世。代表性专辑《Monterey Concerts》,PRESTIGE 出品。

445. Toussaint, Jean(琼·图森特)

1960 年生于 Virgin 岛。精通高音和中音萨克斯管,曾为 Blakey 的乐队领衔者,与“Jazz Messengers”乐队有四年合作经历。后期,在伦敦的 Guildhall 以教师为职业,成为当地爵士教学领域中举足轻重的人物。代表性专辑《What Goes Around World》,CIRCUIT 出品。

446. Tough, Dave(戴夫·图弗)

著名爵士鼓手。1907 年生于芝加哥。20 世纪 20 年代为芝加哥爵士学派成员,从而在爵士乐坛崭露头角,其演奏风格源于新奥尔良传统,受 Baby Dodds 影响甚多,以能表现各类形式和风格的作品见长。1936 年至 1946 年间,先后与 Tommy Dorsey、Benny Goodman、Woody Herman、Charlie Ventu-

ra 及 Muggsy Spanier 有过合作。尽管曾在爵士乐坛多次获奖,但从未停止过努力,1949 年去世。代表性专辑《Live At The Three Deuces Jazz Band》。

447. Towner, Ralph(拉尔夫·汤纳)

1940 年生于华盛顿。擅长小号,同时在作曲和古典吉他演奏方面颇具才华。曾与 70 年代富有盛名的乐队合作多年,参与者包括 Gray Burton、Winter Consort、Collin Walcott、Paul McCandle 等。将源于民间音乐传统的灵感融汇于古典音乐的形式,作品表现了浓郁的田园情怀。代表性专辑《Always, Never and Forever》,VERABRA 出品。

448. Tracey, Stan(斯坦·特雷西)

图:Tracey, Stan

1926 年生于伦敦。早期在 Ronnie Scott 的俱乐部里演奏钢琴,同时成立了自己的五重奏乐队,录制了其经典作品《Under Milk Wood》组曲。之后涉足即兴创作领域,在所领导的几个不同规模的乐队中尝试重新编配各种不同类型和风格的音乐,包括自己喜爱的 Ellington、Monk 的作品。其子 Clark

继承父业,在鼓乐和作曲方面很有才华,也是其乐队成员。代表性专辑《Portraits Plus》,BLUE NOTE 出品。

449. Trent, Aalphonso(阿尔方索·特伦特)

出色的爵士钢琴家。1905年生于阿肯色州。曾领导美国西南部最好的乐队,杰作“Clementine”而深受大众喜爱,其成就和盛名可以与 Stuff Smith、Sy Oliver 相提并论。晚年没有更多的业绩,1959年去世。除作品“Clementine”,没有经典专辑传世。

450. Tristano, Lennie(伦尼·特斯塔诺)

1919年生于芝加哥,天生双目失明,声称可以演奏 Art Tatum 所有的作品,在钢琴演奏方面极有造诣。40年代晚期,以表现个人独特的波普风格著称,从他扣人心弦的演技和抒情迷人的风格中,可以使人联想到 Parker 和 Bill Evans。他高超的技艺和独特的风格传授和造就了大量学生,其中富有盛名者包括 Lee Konitz 和 Warne Marsh 等。1978年去世。代表性专辑《The New Tristano Rhino》,ATLANTIC 出品。

451. Turre, Steve(史蒂夫·特里)

长号演奏家。1948年生于奥马哈州。曾为“Jazz Messengers”乐队成员,在 Woody Shaw 的乐队中工作过数年。组织过自己的长号乐队,将 Lester Bowie 的《Brass Fantasy》表现得入神入化。与 Herbie Hancock、Pharoah Sanders 及小号演奏家 Jon Faddis 一起录制过专辑。他的演奏充满奇异的效果,连音弱奏技术无与伦比。代表性专辑《Rhythm Within》,ANTILLES 出品。

452. Turner, Bruce(布鲁斯·特纳)

战后英国爵士界传奇式人物。1922年生于约克郡。早年吹奏单簧管,与小号手 Freddie Randall 合作,后来加入 Humphrey Lyttelton 的电声乐队。同时随 Lee Konitz 和 Lennie Tristano 学习萨克斯管,因此在演奏风格上与 Konitz 极为相

似。后来,以 Hodges 风格为基础,成立了自己的“Jum”乐队,1993 年去世。代表性专辑《Movin' And Groovin' Black》,LION 出品。

453. Turner, Joe(乔·特纳)

著名布鲁斯歌唱家。1911 年生于堪萨斯,起初只在当地的酒吧演唱,期间结识了钢琴家 Pete Johnson,与其建立了合作关系,录制了作品“Roll Em Pete”。在早期节奏布鲁斯领域,他录制了大量的经典专辑,诸如《Shake, Rattle And Roll》等。之后,许多摇滚乐歌手都演唱其原创作品。他的演唱充满了魅力,深受大众欢迎,1985 年去世。代表性专辑《Boss Of The Blues》,ATLANTIC 出品。

454. Turrentine, Stanley(斯坦利·特伦坦)

1934 年生于匹兹堡。曾在节奏布鲁斯乐队演奏中音萨克斯管,包括与 Ray Charles 共事多年。早年经历显然给以其演奏风格影响甚多,后来开拓自己的市场并取得了极大的成功。1960 年加入了 Max Roach 的乐队,与小号手 Tommy 合作录制不少专辑。1961 年起热衷于乐队指挥事业。代表性专辑《Up At Minton's》,BLUE NOTE 出品。

455. Tyner, McCoy(麦科伊·泰纳)

优秀爵士钢琴家。1938 年生于费城,60 年代在 John Coltrane 的五重奏乐团中演奏钢琴。演出风格介于 Coltrane 和 Elvin Jones 之间,以流畅、华丽的右手技术和丰富、多变的左手功能受人称道。曾建立自己的乐队,包括三重奏和大型乐队。作为乐队领袖,他继承了 Horace Silver 的传统,但融入了不少拉丁美洲音乐的风格。代表性专辑《The Turning Point》,BIRDOLOGY 出品。

456. “Blood” Ulmer, James (詹姆斯·厄尔默)

出色的吉他演奏家。1942 年生于南卡罗莱纳州，最初在管风琴三重奏乐团中演奏，后来跻身于纽约爵士音乐界，师从 Ornette Coleman 并最终加入他的乐队。成立了自己的乐队后，为乡村布鲁斯吉他带入爵士领域做出了重要贡献，作为吉他演奏家，被誉为“后亨德里克斯(Hendrix)”式的人物。代表性专辑《Revealing》，IN & OUT 出品。

457. Urbaniak, Michal (米歇尔·厄巴尼阿克)

1943 年生于波兰华沙。是受过良好音乐训练的小提琴家，必要时可以出色地演奏萨克斯管，60 年代与妻子——歌唱家 Urszula Dukziak 走遍全欧洲进行巡回演出，从此名声大震。之后，在 Berklee 大学获得奖学金，移居美国，并参加了许多“融合爵士”乐队的演出，目前率领自己的“Urbanator”乐队。据说，其小提琴音色之美丽几乎接近于世界著名大师梅纽因。代表性专辑《Songbird》，STEEPLECHASE 出品。

458. Vache Jr., Warren(沃伦·瓦切)

短号演奏家。1951 年生于新泽西州，早年在 Eddie Condon 的俱乐部里演奏，与 Scott Hamilton 共建过乐队，演奏上有着和 Braff 一样的技艺和热情，但在风格上更为率真、朴实。参与 Gerry Mulligan 新近录制的专辑，曾在五重奏乐队中替代了 Chet Baker 的位置，可以想象他在爵士舞台上的地位。代表性专辑《Horn Of Plenty》，MUSE 出品。

459. Vasconcelos, Nana(纳那·瓦斯康塞罗斯)

1944 年生于巴西的累西腓。60 年代在当地乐队中演奏传统打击乐器，后来自学了独弦的贝铃波琴(Berimbau)，将之运用于“融合爵士”风格的演奏。曾与同胞 Gato Barbieri、Don Cherry、Egberto Gismonti 合作共建巴西爵士风格，也与苏格兰打击乐演奏家 Evelyn Glennie 合作二重奏。他既珍视本国的文化传统，同时又有着开放的音乐观念，体现了新一代南美爵士音乐家的风范。代表性专辑《Inclassificable Lable》，BLEU 出品。

460. Vaughan, Sarah(莎拉·沃恩)

由于具有非凡的音域和音质，加上富有个性的即兴演唱的才华，她成为一位享有盛名的爵士歌唱家。1924 年生于新

泽西州。在 Billy Eckstine 的乐队中演唱,与 Parker 和 Gillespie 一起录制过专辑。风格多样、曲目广泛,包括从民间歌谣到波普爵士都可以在其优美、抒情的嗓音中得到淋漓尽致地表达。1990年去世。代表性专辑《Swingin' Easy》,由 EMARCY 出品。

图: Vaughan, Sarah

461. Ventura, Charlie(沙利·文图拉)

1916 年生于费城。作为一位出色的中音萨克斯管演奏家,其风格源于 Hawkins,而且在观众面前常常能超常发挥。由于 Gene Krupa 的提携,在爵士舞台获得了声誉,在乐队指挥方面也才华出众。其乐队以《Bop For The People》一炮走红,

乐队成员包括许多优秀的音乐家，如长号演奏家 Bennie Green、钢琴家 Roy Kral、歌唱家 Jackie Cain 等。成名后优秀作品层出不穷，如《I'm Forever Blowing Bubbles》流行至今。1992 年去世。代表性专辑《Gene Norman Presents A Charlie Ventura Concert》，MCA 出品。

462. Venuti, Joe (乔·维努蒂)

早年首批爵士小提琴家之一。1903 年生于一个意大利移民家庭，成长在费城。20 年代中叶与吉他演奏家 Eddie Lang 建立了合作关系，并在许多乐队中演奏，包括 Paul Whiteman 的乐队等。与 Lang 一起录制了许多经典的室内专辑。晚期参与了许多乐队的巡回演出，以抒情的歌唱性和热烈的摇摆风格广受赞誉。1978 年去世。代表性专辑《Joe Venuti and Eddie Lang Volume One》，JSP 出品。

463. Vitous, Miroslav (米罗斯拉·维托斯)

低音贝司演奏家。1947 年生于布拉格。曾一直在 Jan Hammer 的乐队中演奏，移居美国，就读于 Berklee 大学。之后，与 Freddie Hubbard、Herbie Mann 一起工作多年，成为“Weather Report”乐队的创建人之一，在乐队中担任低音吉他手。1973 年离开“Weather Report”乐队，开始专注于双颈电声吉他演奏。70 年代中叶起领导一支著名的五重奏乐团。代表性专辑《First Meeting》，ECM 出品。

W

464. Waldron, Mal(马尔·沃尔德罗恩)

1926 年生于纽约。曾和 Charles Mingus 共事多时,与 Eric Dolphy 录制过不少专辑。之后,将欧洲作为事业的根据地,经常独自巡回演出。作为一位简约风格爵士乐手,对波普音乐所注重的优美旋律不感兴趣,而更强调钢琴作为节奏性乐器的功能和效果。代表性专辑《The Quest》,PRESTIGE 出品。

465. Wallace, Bennie(本尼·华莱士)

中音萨克斯管演奏家。1946 年生于田纳西州,以 Sonny Rollins 为楷模,演奏爵士,同时也热衷乡村音乐。与 Mose Allison 一起成功地录制过为数不少的专辑。代表性专辑《The Talk Of The Town》,ENJA 出品。

466. Waller, Fats(费兹·沃勒)

集歌唱家、作曲家和喜剧演员为一身的优秀音乐家。1904 年生于纽约,师从 James P. Johnson, Harlem 学派的虔诚信徒之一,创作过许多不朽

图:Waller, Fats

的作品,诸如《Numb Fumbin》、《Alligator Crawl》等。于 1943 年英年早逝。代表专辑《Turn On The Heat》,BLUEBIRD 出品。

467. Walton, Cedar(锡达·沃尔顿)

爵士乐钢琴家。1934 年生于达拉斯,曾为“Jazz Messengers”乐队成员,与 Wayne Shorter 和 Freddie Hubbard 共建过乐队。作品“Mosaic”曾盛行一时,一度以繁忙的自由音乐家身份出入于爵士舞台。70 年代中叶加入了一个五重奏乐队从事“融合爵士”风格的演奏。近年来,经常与打击乐演奏家 Billy Higgins、著名中音萨克斯管演奏家 George Coleman 等一起合作。代表性专辑《Among Friends》,EVIDENCE 出品。

468. Ward, Carlos(卡罗斯·沃德)

一位次中音萨克斯管演奏家。1940 年生于巴拿马,移居美国后,成长在西雅图。与许多激进风格音乐家和团体接触频繁,包括“芬克”领域中的“BT Express”乐队,后来成为 Ibrahim 巡回乐队的固定成员。他的演奏充满激情并富有理性。代表性专辑《Lito》,LEO 出品。

469. Ware, Wilbur(威尔伯·韦尔)

低音贝司演奏家。1932 年生于芝加哥,1956 年来到纽约,为 Riverside 公司录制唱片。1957 年加入 Thelonious 的五重奏乐团,并与 Sonny Rollins 和 Elvin Jones 合作录制许多经典专辑。1959 年因病离开纽约返回到芝加哥。此后时而有阶段性演奏,1979 年去世。代表性专辑《A Night At The Village Vanguard》,BLUE NOTE 出品。

470. Washington, Dinah(戴娜·华盛顿)

优秀爵士女歌手。1924 年生于阿拉巴马州,在演唱福音

和布鲁斯歌曲方面有着丰富的经历。曾与 Lionel Hampton、Bessie Smith、Ray Charles 都有过合作,专辑《What A Difference a Day Made》曾红极一时。代表性专辑《The Original Recordings》,MERCURY 出品。

471. Watson, Bobby(博比·沃森)

1953 年生于堪萨斯州。以其出色的次中音萨克斯管演奏在 Blakey 的“Jazz Messengers”乐队中工作过四年。Wynton Marsalis 加入乐队后,他成为了乐队指导,为著名的第 29 街萨克斯五重奏乐队中的创建者之一。作品“*In Case You Missed It*”和“*ETA*”成为当时极其流行的旋律。代表性专辑《*Midwest Shuffle*》,COLUMBIA 出品。

472. “Tain” Watts, Jeff(杰夫·沃茨)

1960 年生于匹兹堡。曾为 Wynton Marsalis 的五重奏乐队中的鼓手。Marsalis 兄弟分手后,他继续与 Wynton 合作演奏,参与录制了著名的《*Live At Blues Alley*》专辑。然而,最终还是和贝司演奏家 Robert Hurst 和 Kenny Kirkland 一起重新与 Wynton 的兄弟 Branford Marsalis 聚集共建乐队, Watts 和 Hurst 将乐队的辉煌业绩推向巅峰。代表性专辑《*Crazy People Music*》,COLUMBIA 出品。

473. Watts, Trevor(特雷弗·沃茨)

1939 年生于约克郡。与 John Stevens、长号演奏家 Paul Rutherford 一起为“*Spontaneous Music Ensemble*”自由爵士乐队的最早成员,他在乐队里演奏次中音萨克斯管,继承了 Omette Coleman 的演奏风格。之后的许多年里,他在不同的乐队中工作,不仅是演奏萨克斯管,还从事演唱。近年来,以简约风格活跃在“*Moire Music*”乐队之中。代表性专辑《*Moire*

Music A Wider Embrace》,ECM 出品。

474. Webb, Chick(奇克·韦布)

1909 年生于马里兰。尽管又矮又驼背,演奏时还必须用特殊的踏板,但他却是无与伦比的大乐队中的优秀鼓手。演奏生涯始于 1931 年,曾在 Savoy 的乐队中演奏,出产过大量作品,Edgar Sampson 为其作品的编配工作做出过努力。Webb 的著名专辑包括《Stomping At The Savoy》、《Blue Lou》等。1939 年去世。代表性专辑《Rhythm Man》,HEP 出品。

475. Webber, Eberhard(埃伯哈德·韦伯)

1940 年生于德国的斯图加特。起初在三重奏乐队中演奏贝司,同时也参与摇滚乐的活动,通过这两方面演奏经历的积累,发明了带有庞大共鸣箱的电声贝司。组建并领导了杰出的五重奏乐队“Colours”,其中包括萨克斯管演奏家 Charlie Mariano,打击乐演奏家 John Marshall 和钢琴演奏家 Rainer Bruninghaus。他的作品具有浓郁的田园风味。代表性专辑《Silent Feet》,ECM 出品。

476. Webster, Ben(本·韦伯斯特)

1909 年生于堪萨斯,参与过许多顶尖乐队的工作。1939 年加入 Ellington 公爵的乐队,并录制了经典专辑《Cottontail》。他的演奏赋予了萨克斯管丰满、甜美而又精致的音色,成为 30 年代期间最出色的中音萨克斯管演奏家之一。晚年定居欧洲,1973 年去世。代表性专辑《King Of The Tenors》,VERVE 出品。

477. Wellins, Bobby(博比·韦林斯)

中音萨克斯管演奏家。1936 年生于格拉斯哥,与鼓手

音乐之旅

Tony Crombie 的乐队合作录制了第一张唱片，之后加入了 Stan Tracey 的五重奏乐队。由于事业上的起落不定，很少用自己的名字录制专辑，从现存的作品看，其演奏过于拘泥谨慎。代表性专辑《Under Milk Wood》，BLUE NOTE 出品。

478. Wells, Dicky(迪基·韦尔斯)

1907 年生于田纳西州。1938 年在 Count Basie 乐队演奏长号，与 Fletcher Henderson、Benny Carter 一起共事多年。后来随 Teddy Hill 等一起前往巴黎，在那里与 Django Reinhardt 等人一起录制了一定数量的专辑。后期，一直在巡回乐队中演出，直至 1985 年去世。代表性专辑《Swingin' In Paris Le Jazz》。

479. Weston, Mike(麦克·韦斯顿)

1936 年出生于 Backinghamshire，成长在丹佛。60 年代带领一个大乐队的演奏充分体现所处时代的特征，诸如其反战作品“Marching Song”、摇摆传统的专辑《Release》及摇滚爵士风格的专辑《Metropolis》等。后期，与妻子 Kate 合作，将歌词加入器乐作品而开创新风尚，如管弦乐作品《The Cortège》和《Longdon Bridge Is Broken Down》，如今成为乐队演奏的经典之作。近年来，Weston 还创作了两部歌剧，也曾为“甲壳虫”乐队写过作品。代表性专辑《The Cortège》，ENJA 出品。

480. Weston, Randy(兰迪·韦斯顿)

一位沉默寡言的爵士钢琴家，深受 Monk 和 Ellington 的影响。1926 年生于纽约。60 年代起，大部分时间都在纽约以外演奏。曾在非洲居住过一段时间，将那里作为自己演艺活动的基地，也曾独自赴欧洲和日本演出。他的作品体现了非洲传统和印第安风格的融合，诸如《High Fly》、《Little Niles》等已经成

为爵士的标准曲目。代表性专辑《Saga》，VERVE 出品。

481. Wheeler, Kenny(肯尼·惠勒)

1930 年生于加拿大的多伦多。1952 年起将英国作为事业的发展基地，以录音棚音乐家身份工作过一段时间。作为小号演奏家，现在将其精力投入爵士活动中，包括演奏、作曲和编配工作，受 Booker Little 的启发而逐渐形成了自己的演奏风格。代表性专辑《Music For Large And Small Ensemble》，ECM 出品。

482. Wilber, Bob(鲍勃·威尔伯)

Sidney Bechet 最出色的门徒，在高音萨克斯管演奏上造诣非凡。1928 年出生于纽约，随着二三十年代爵士的蓬勃发展，Wilber 投身于爵士，受到乐队和经典曲目的熏陶，逐渐建立起自己的演奏特色。曾因在著名影片“棉花俱乐部”中对

Ellington 音乐风格的再创造而获得大奖。代表性专辑《Summit Reunion》，CHIAROSCURO 出品。

图：Wilber, Bob

483. Williams, Cootie(库蒂·威廉姆斯)

优秀圆号演奏家。1911 年生于阿拉巴马州,1929 年移居纽约,加入了 Ellington 公爵的乐队。1940 年成立了自己的乐队,聘用了钢琴家 Bud Powell,专长演奏 Thelonious Monk 的作品,1962 年重返 Ellington 的乐队里,在“Concerto For Cootie”中的演奏极其成功,同时还录制了许多新的作品。代表专辑《The Duke's Men - Small Groups Vol. 1》,COLUMBIA 出品。

484. Williams, Jessica(杰西卡·威廉姆斯)

1948 年生于旧金山。60 年代活跃于美国西海岸爵士舞台,曾经一度在旧金山 Keystone Korner 俱乐部为常驻钢琴家。作为女性艺术家,其演奏风格与 Stan Getz、Bobby Hutcherson 极为相似,90 年代后她的名声广为人知。代表性专辑《The Next Step》,HEP 出品。

485. Williams, Joe(乔·威廉姆斯)

出色的爵士歌唱家。1918 年生于芝加哥,50 年代在 Count Basie 乐队中演唱布鲁斯,其演唱专辑《Every Day》为提高乐队的声誉产生极大的作用。代表性专辑《Count Basie Swings, Joe Williams Sings》,VERVE 出品。

486. Williams, Mary Lou(玛丽·罗·威廉姆斯)

1910 年出生于亚特兰大,加入 Andy Kirk 的“Cloud of Joy”乐队对开启她的演艺生涯产生了不可估量的作用。1931 年开始涉足创作领域,曾一度为 Goodman 和 Ellington 撰写作品,从而名声远扬。遗憾的是,如今只能在三重奏中听到她的著名管弦乐作品《Zodiac》组曲,此曲使其成为摇摆时代中杰出的钢琴家、作曲家和配器专家。代表性专辑《The Chronological Mary Lou Williams, 1927 - 1940》,CLASSICS 出品。

487. Williams, Roy(罗伊·威廉姆斯)

1937 年生于英格兰兰开夏州。曾在 Welsh 乐队中演奏长号，为 Welsh 乐队与来自美国的摇滚之星们争夺舞台立下汗马功劳。与 Humphrey Lyttelton 一起领导过几个乐队，晚期成为前卫风格爵士人物。代表性专辑《A Beautiful Friendship》，ZEPHYR 出品。

488. Williams, Tony(托尼·威廉姆斯)

融合摇滚与爵士为一体的先锋鼓乐演奏家。1945 年生于芝加哥。17 岁时就成为了 Davis 乐队中的节奏顶梁柱，并且发展了 Davis 的模式，以演奏抽象节奏和复合节奏语言成为 60 年代鼓乐大师。1969 年，组织了自己的“Lifetime”乐队，近来，领导一个电声五重奏乐队，并自己为乐队作曲。代表性专辑《Native Heart》，BLUE NOTE 出品。

图：Williams, Tony

489. Williams, Steve(史蒂夫·威廉姆斯)

80年代崭露头角的英国萨克斯管演奏家。1964年生于伦敦。跟随 Courtney Pine 而出名,做过很多尝试,最终选择了具有个性音调和都市节奏的“M - Base”乐队为自己进一步发展的基地。与美国小号演奏家 Graham Haynes 合作录制过专辑,也经常参与 Rap 音乐活动。代表性专辑《Transition》, VERVE 出品。

490. Wilson, Cassandra(卡桑德拉·威尔逊)

二十世纪晚期最出色的年轻歌唱家之一。以多才多艺的形象活跃于爵士舞台,与 Steve Coleman 等名家有过广泛合作,他最好的演唱是以传统吉他为伴奏的。近年出版的专辑《Blue Light 'Til Dawn and New Moon Daught》被誉为爵士声乐作品的经典。1955年出生于密西西比。代表性专辑《New Moon Daught》, BLUE NOTE 出品。

491. Wilson, Teddy(泰迪·威尔逊)

波普钢琴先锋人物。1912年生于德克萨斯州。30年代期间的领衔钢琴演奏家,1935年因在 Benny Goodman 的三重奏乐队中演奏钢琴而名声远扬,同时也活跃于不同著名的爵士场合,1939年离开 Goddman,自己领导了一个大乐队,但以失败告终。尽管 50年代仍在演奏,但没有任何起色,传说因患有肌肉组织疾病而影响演奏。1986年去世。代表性专辑《Fine And Dandy》, HEP 出品。

492. Winston, Norma(诺尔马·温斯顿)

1941年生于伦敦。在 60年代兴起的许多乐队中演唱,以其明亮、辉煌的嗓音品质开拓出新的演唱风格。Kenny Wheeler 等的作品被其美丽的声音赋予器乐化的处理,独特

的效果和魅力开创了爵士演唱艺术的新领域，从而名声大振。随着自信心的增长，开始为自己创作歌词，成为二十世纪下半叶最优秀、最具独创精神的歌唱家。代表性专辑《Somewhere Called Home》，ECM 出品。

493. Woods, Phil(菲尔·伍兹)

1931 年生于马萨诸塞州。他是 Charlie Parker 的追随者，为纽约各类乐队中的热门人物。后来赴欧洲创业，在那里，发现了跨国艺术家的极大商业机遇。回美国后，领导了几个出色的乐队，合作者包括 Tom Harrell、Hal Galper 等。代表性专辑《Real Life》，CHESKY 出品。

494. Yamshita, Yosuke

1942 年生于日本东京，凭听觉学习掌握了钢琴艺术，以自然的演奏风格为其特色。通过与 Hampton Hawes 的合作参与了波普音乐。之后，与 Cecil Taylor 的接触，影响他投身于自由爵士，领导的 Taylor-like 乐队在 1974 年欧洲音乐节上大放光芒，并被记者们称之为“神风”三重奏乐团。代表性专辑《Kurdish Dance》，VERVE 出品。

495. Yancey, Jimmy (吉米·扬西)

1894 年生于芝加哥。一战期间为伦敦“King George V”俱乐部的常驻钢琴家，成为当时演奏布鲁斯和布吉舞曲的先驱人物。战后回到芝加哥，白天在 White Sox 俱乐部做工，晚上演奏钢琴以此维持生计。虽然他的钢琴水平实为有限，但却极具音乐天赋，以良好、敏锐的节奏感，丰富多彩的低声部音型，使得极其简单的曲调在其手中变得那样的令人欣喜若狂、迷人动听，就当时音乐界现状来说，其演奏简直是无与伦比。1951 年去世。代表性专辑《Barrelhouse Boogie RCA》，BLUE-BIRD 出品。

496. Young, Larry (拉里·扬)

1940 年生于新泽西州，后来改名为 Khalid Yasin Abdul

Aziz。在学习钢琴期间,参与了节奏布鲁斯乐队的演奏。后来作为哈蒙德电风琴专家来到纽约,涉足爵士舞台,在此期间与 Blue Note 公司合作录制了不少作品。和 Jimmy Smith 联手出品了其著名的电风琴音乐专辑《Unity》。继之,参与了融合爵士和摇滚的活动,与 Miles Davis 和 John McLaughlin 一起录制过唱片,也曾是 Tony William 的“Lifetime”乐队的成员。代表性专辑《The Art Of Larry Young》,NOTE BLUE 出品。

497. Young, Trummy (特朗米·扬)

1912 年生于乔治亚洲,30 年代长号演奏家中的明星之一。具有高超的长号演奏技巧,在当地许多乐队中演奏,曾得到 Earl Hines、Jimmy Lunceford 的高度赞赏,与 Lunceford 合作录制的作品“Margie”为其成名之作。战后,热衷于迪克西兰爵士,也曾在 Louis Armstrong 的乐队中演奏过一段时间。在 1984 年去世之前的大部分日子里,主要生活在夏威夷,偶尔涉足舞台。代表性专辑《Satch Plays Fats》,COLUMBIA 出品。

Z

498. Zadeh, Aziza Mustafa (阿兹扎·马斯塔法·扎德)

1969 年出生。早期活跃于欧洲各地的爵士舞台，与众多著名唱片公司签约录制作品。虽然身为女性钢琴家，但以粗犷、大气的演奏和演唱而著名。早期风格主要以波普为主，近期专注于“融合爵士”的风格，将阿塞拜疆的民间音乐因素融合于现代爵士之中。代表性专辑《Aziza Mustafa Zadeh》，COLUMBIA 出品。

图：Zadeh, Aziza Mustafa

499. Zawinul, Joe(乔·扎温尔)

1932 年生于维也纳。在当地音乐学院学习,逐渐对爵士乐产生了兴趣。1959 年,在波士顿 Berklee 大学获得奖学金,移居美国深造,不久便跟随 Maynard Ferguson 的乐队一起巡回演出。之后,他加入了 Cannonball Adderley 的乐队,并创作了“Mercy, Mercy, Mercy”而出名。Miles Davis 录制过其另一首经典作品“*In A Silent Way*”。随后,与 Wayne Shorter 联手组建了著名的“*Weather Report*”乐队。之后,又创建过数个乐队,以其卓越的键盘演奏率领着乐队活跃在爵士舞台。代表性专辑《*Heavy Weather*》,COLUMBIA 出品。

500. Zorn, John(约翰·佐恩)

1953 年生于纽约,近代次中音萨克斯管偶像人物。曾与吉他演奏家 Fred Firth 和 Bill Frisell 一起演奏,热衷于作曲和编配。他的音乐风格范围宽广,既创作传统的爵士三重奏作品,也为日本的噪音乐队写作过大量自由即兴风格的音乐。Zorn 在作品中强调的是音乐即兴发挥的原则,而不是具体的音符。列举的代表性专辑《*News For Lulu*》,参与者包括 George Lewis 和 Bill Frisell, HATART 出品。

附录

美国爵士音乐节地图

美国一年四季在各地都有各种名目的爵士音乐节。这些节庆活动都是民间自发组织而成的，目的是通过参与音乐表演和节庆活动来促进传统的继承、加强文化的交流和增进人们之间的感情。爵士音乐节的内容和形式非常丰富多彩，表演和参与人数的规模不一。尽管大部分的艺术节是地方性的，但是参与者却往往来自全美国、甚至世界各地。在此，仅节选多年来收集的这方面资料中的一小部分，以供读者参考。

CONNECTICUT 康涅狄格州

GREAT CONNECTICUT TRADITIONAL JAZZ FESTIVAL
MOODUS 八月的第一个周末，星期五至星期日

这个音乐节是美国东海岸最大的爵士聚会，每年都有至少 12,000 至 14,000 人参加，演出过去舞厅与大顶帐篷中的跳跃爵士音乐。

地址：Sunrise Resort, off Rout 151 in Moodus (around 35 miles southeast of Hartford).

电话：860-483-9343

MAINE FESTIVAL

BRUNSWICK 八月的第一个周末 星期四至星期日

在海边小山的草地上，有大约 1000 名音乐家演奏爵士音乐、布鲁斯音乐、摇摆音乐。节日中还有音乐工作室、儿童表演、舞蹈、文学活动、戏剧表演等。

地址：Thomas Point Beach, just off Route 24, 10 minutes from downtown Brunswick.

电话:800-639-4212

MASSACHUSETTS 马萨诸塞州

BOSTON GLOBE JAZZ FESTIVAL

BOSTON, CAMBRIDGE 六月中旬或下旬的一个星期

来参加这个节日的有许多当地及国际爵士名家,如 Ray Charles、Lou Rawls、Al Jarreau,他们在 Hatch Memorial Shell 或者不同的俱乐部、旅馆中演出。直至今日,已经有 45,000 人参加过这个节日。

地址:Various venues in Boston

电话:617-929-2649

CITY OF PRESIDENTS BLUES FESTIVAL

QUINCY 六月的最后一个星期日

俱乐部里,男孩、女孩们聚在一起,参加这个家庭式的布鲁斯音乐聚会。在轻松愉快的气氛中,有七到十个布鲁斯乐队演奏音乐。俱乐部的主人想通过这个聚会选拔出新英格兰的布鲁斯音乐家。

地址:Veterans Memorial Stadium, on Hancock Street in Quincy.

电话:617-472-9283

NEW HAMPSHIRE 新汉普郡

PORTSMOUTH JAZZ FESTIVAL

PORTSMOUTH 六月的最后一个周末

节日中,知名音乐家和后起之秀们的表演吸引了美国东北部热心的观众。孩子们也可以在聚会、表演以及播放的录像中尝试、感受爵士音乐。

地址:Music Hall, at 28 Chestnut Street, and Alumni Fields, alongside South Mill Pond, both in Portsmouth.

电话:603-436-7678

音乐之旅

爵士百年兴衰录

RHODE ISLAND 罗德兰州

NEWPORT RHYTHM AND BLUES FESTIVAL

NEWPORT 七月的最后一个周末 星期六至星期日

节日在美丽而且闻名于世的海边国家公园举行, 节日中的收入全部捐给蓝调音乐基地, 并题词: “保护美国的精神财富”。

地址: **Fort Adms State Park, off Ocean Drive in Newport.**

电话: **401 - 847 - 3700**

FVC JAZZ FESTIVAL - NEWPORT

NEWPORT 八月上旬的一个周末 星期五至星期日

这个节日兴起于1954年, 是世界上最早的爵士音乐节, 也是美国第一个露天爵士音乐节。今天, 有许多著名的爵士音乐家来这里演出, 包括爵士音乐独唱家、独奏家、大型乐队, 还有小型爵士乐团。每年都会有20,000爵士音乐爱好者前来观看演出。

地址: **Fort Adams State Park, off Ocean Drive in Newport.**

电话: **401 - 847 - 3700**

VERMONT 佛蒙特州

DISCOVER JAZZ FESTIVAL

BURLINGTON 六月的第二个星期 星期三至星期日

在这个爵士盛会上, 人们会看到、听到各种爵士音乐。他们在公园、俱乐部演出, 也在街头、房顶、汽车和渡口演出。你可以在50个地方欣赏到150场表演。

地址: **Fifty sites in and around Burlington.**

电话: **800 - 639 - 1916**

DELAWARE 特拉华州

FUNE JAM

HARRINGTON 六月的第四个星期六

这是特拉华州最大的露天音乐节。从1979年起, 乐队演出的音乐范

围不断扩大,从南部的布鲁斯音乐到摇摆音乐,后来也演出一些民间音乐,像 Blackfoot, James Cotton, Molly Hatchet, Kansas 等都曾来参加演出。不论雨与晴,演出都会在中午当地乐队的音乐声中开始。

地址: McCauley's Pond, on Route 15 about five miles east of Harrington, which is 20 miles south of Dover.

电话: 302 - 284 - 5863

REHOBOTH BEACH JAZZ FESTIVAL

REHOBOTH 十月的第三个周末 星期四至星期日

在美国东海岸美丽且著名的海滩上演出当代和古典的爵士音乐。

地址: Various locations in downtown Rehoboth Beach

电话: 302 - 226 - 3844

MARYLAND 马里兰州

BALTIMORE/WASHINGTON JAZZFEST AT COLUMBIA, MARYLAND

COLUMBIA 五月的第一个周末 星期四至星期日

节日之际,哥伦比亚的街道上到处回响着爵士音乐,共有来自当地和全国的 20 多场演出。演出地点或者是旅馆,或是俱乐部、餐馆。这里收藏着有关爵士历史的事物。

地址: Various venues along Route 175 in Columbia.

电话: 410 - 730 - 7105

BAYOU RAZZ - JAZZ WINE FESTIVAL

MOUNT AIRY 八月的第三个周末 星期六至星期日

人们在露天场地可以听到爵士乐、布鲁斯音乐和摇摆乐,节日中还有食物和葡萄酒。

地址: Liganore Winecellars, 13601 Glissans Mill Road, four miles north of New Market and four miles east of Highway 75.

电话: 800 - 514 - 8735

VITAGE JAZZ WINE FESTIVAL + MOUNT AIRY 十月的第三个周末 星期六至星期日

四个爵士乐队演奏当代爵士和传统爵士，他们从中午一直演奏到傍晚六点。除了音乐，节日里还有食物和葡萄酒。

地址: **Lingnore Winecellars, 13601 Glissans Mill Road, four miles north of New Market and four miles east of Highway 75.**

电话: **80 - 514 - 8735, 301 - 5831 - 5889**

NEW JERSEY 新泽西州

MONTCLAIR BLUES&JAZZ FESTIVAL

MONTCLAIR 离七月四日最近的周末

节日在露天举行，有来自当地的 15 个乐队演奏爵士乐和蓝草音乐。一些酒馆和餐馆也使节日更加热闹起来。

地址: **Various venue in Montclair, 12miles west of New York City and four miles west of the Garden State Parkway, via Route 506.**

电话: **201 - 509 - 4910**

HARBOR MUSICFEST

ATLANTIC CITY 八月的第一个周末 星期六至星期日

节日在位于 Atlantic 城东北角的海滨公园举行，有四个著名乐队主演，另外还有两个当地乐队。节日中演出的都是流行的摇滚乐、布鲁斯音乐、爵士乐和民间音乐。

地址: **Gardner's Basin, 800 North New Hampshire Avenue, on the northeast tip of Atlantic City.**

电话: **609 - 348 - 7001**

CAPE MAY JAZZ FESTIVAL

CAPE MAY 离十月最近的周末 星期五至星期日

这个节日一年举行两次，一次是在复活节之后的周末，一次是在靠

近退役军人节的周末。节日是为了保护和推崇传统奥尔良风格的爵士乐而举办的。

地址: Marquis de Lafayette Hotel, 501 Beach Drive, and Carney's,
401 Beach Drive, in Cape May.

电话: 609 - 884 - 7277

NEW YORK 纽约州

SYRACUSE JAZZ FEST

SYRACUSE 六月的第一个周末 星期五至星期日

有许多年轻的爵士音乐界名流来参加节日, 他们在市中心公园里演出。你可以听到各种爵士音乐, 从声乐到器乐, 从小型爵士乐到大乐队……每年都有约 50,000 人来参加节日。

地址: Cinton Square in Syracuse

电话: 315 - 437 - 5627

NEWPORT JAZZ FESTIVAL AT SARATOGA

SARATOGA SPRINGS 六月的最后一个周末 星期六至星期日

节日在该地的艺术中心区举行, 来自当地和全国的音乐家们从中午一直演出至午夜。两天内有主流爵士、流行爵士的 30 场演出, 每天都有 15,000 多人前来观看。

地址: Saratoga Performing Arts Center, in Saratoga Springs.

电话: 518 - 587 - 8330

PENNSYLVANIA 宾夕法尼亚州

PECO ENERGY JAZZ FESTIVAL

PHILADELPHIA 二月中旬的一个周末 星期五至星期日

节日里, 在旅馆舞厅和市区中心会场举办五场音乐会, 有许多著名音乐家和乐队参加演出。此外, 还有 100 多场音乐表演, 其中包括午夜聚会、拉丁爵士舞会等。

地址: Several concert venues in downtown Philadelphia.

音乐之旅

电话:215-636-1666

JAZZ FEST AT CHERRY BLOSSOM TIME

WILKES - BARRE 五月的第一个周末 星期五至星期日

在樱桃树开花的时节,每天都有约10,000人参加演出。两个演出场地轮流演出近22场,其中包括爵士乐、传统摇滚乐、乡村音乐、布鲁斯音乐、柴迪科音乐等。

地址:Kirby Park, on Market Street in Wilkes - Barre

电话:717-823-3165, 717-457-1320

MELLON JAZZ FESTIVAL

PITTSBURGH 六月中旬的十天

在这十天里,至少有25场演出分别在30个场地进行。音乐的风格多种多样,包括比博普爵士乐、福音音乐、拉丁爵士乐、自由体裁音乐及各种音乐的融合。

地址:Various locations throughout Pittsburgh area, including Point State Park, Heinz Hall, Hartwood Acres, an Manchester Craftsmen's Guild.

电话:412-281-3881, 215-893-1930, 212-496-9000

JAZZ AT SEVEN SPRINGS

CHAMPION 九月的第一个周末

在室内和室外都会举办音乐会,有许多音乐家都来参加演出。此外,节日里还有高尔夫球、游泳等许多娱乐活动。

地址:Seven Springs Mountain Resort in Champion, in the Laurel Highlands region.

电话:800-297-6160, 814-4432-433

VIRGINIA 维吉尼亚州

HAMPTON JAZZ FESTIVAL

HAMPTON 六月的第三个周末 星期四至星期日

节日最早开始于1968年,为的是庆祝汉普顿大学建校100周年。主要在汉普顿大学举行,演出主流爵士乐,有时也会演出流行音乐。

地址:Hampton Coliseum in Hampton

电话:804-838-4203, 804-827-5665

TOWN POINT JAZZ & BLUES FESTIVAL

NORTOLK 八月的第四个周末 星期五至星期日

节日在诺福顿海滨地区的Town Point公园举行,届时你将会听到东海岸的主流爵士乐,每天都会有60,000多人前来观看音乐家们的演出。

地址:Town Point Park in downtown Norfolk.

电话:804-441-2345

BLUES AT THE BEACH FESTIVAL

VIRGINIA BEACH 十月的第二个周末

在维吉尼亚海滨第24街公园,星期六下午演出吉他布鲁斯音乐,星期日下午演出大乐队布鲁斯音乐。当地、全国甚至全世界的许多音乐家都前来参加。

地址:Twenty-Fourth Park, at 24th and the oceanfront.

电话:804-456-1675

WASHINGTON, D. C. 华盛顿首府

FREEDOM JAZZ

WASHINGTON, D. C. 七月四日

在华盛顿的自由广场上,成千上万的人前来参加节日,演出的是现代爵士和即兴爵士音乐。

地址:Freedom Plaza, at 14th Street and Pennsylvania Avenue NW, in Washington, D. C.

电话:202-783-0360

音乐之旅

爵士百年兴衰录

D. C. BLUES FESTIVAL

WASHINGTON, D. C. 九月的第一个星期六

在公园的露天剧场中,有许多电子音乐和非电子音乐的音乐家参加演出。节日里还有各种音乐工作室,如:吉他、口琴、舞蹈、儿童打击乐等。

地址: Carter Barron Amphitheatre, 16th Street and Colorado Avenue NW in Rock Creek Park, Washington, D. C.

电话:202-828-3028

ALABAMA 阿拉巴马州

MOBILE JAZZ FESTIVAL 三月的最后一个周末

八个来自学校的乐队互相比赛,每年都会有约5,000名爵士音乐爱好者来参加节日。

地址:Saenger Theatre and Bienville Square in downtown Mobile.

电话:334-479-5555

JUBILEE CITY FEST

EUREKA SPRINGS BLUES FESTIVAL

EUREKA SPRINGS 五月的最后一个周末 星期四至星期日

Eureka Springs 是一个美丽的城镇,这里有被重新整修过的维多利亚女王时代的名胜古迹。节日里演出传统的布鲁斯音乐。

地址: Eureka Springs, in the northwest corner of Arkansas about 180 miles northwest of Little Rock via U. S. 65.

电话:501-253-5366

FORT SMITH RIVERFRONT BLUES FESTIVAL

FORT SMITH 九月初的一个周末 星期四至星期六

它被称为“美国最棒的小型布鲁斯音乐节”,有许多著名音乐家参加演出。

地址:Downtown Fort Smith at the riverfront

电话:501-783-6353

FLORIDA 佛罗里达州

JAZZ & BLUES FESTIVAL

TALLAHASSEE 三月的第三个周末

节日在塔拉哈西市博物馆举行,有佛罗里达州最好的爵士音乐家与布鲁斯音乐家前来演出。每年都有约 1,300 名音乐爱好者参加节日。

地址: Tallahassee Museum, 3945 Museum Drive, in Tallahassee.

电话: 904 - 575 - 8684

SARASOTA JAZZ FESTIVAL

SARASOTA 三月末或四月初的一个周末

为了保存萨拉索塔地区的爵士音乐传统,节日里会邀请 60 位国际知名的爵士音乐家来演出。每年都会有约 6,000 名观众来欣赏主流爵士音乐。

地址: Van Wezel Performing Arts Hall, 777 North Tamiami Trail, in Sarasota.

电话: 941 - 366 - 1552

SUNFEST

WEST PALM BEACH 五月的第一个周末

这是佛罗里达州最大的音乐节之一,每年都会吸引至少 250,000 名爱好者前来参加。表演内容有布鲁斯音乐、爵士音乐、Reggae 音乐等。

地址: Downtown West Palm Beach, on Flagler Drive between Banyan Boulevard and Lakeview Avenue.

电话: 407 - 659 - 5980

KENTUCKY 肯塔基州

W. C. HANDY BLUES & BARBECUE FESTIVAL

HENDERSON 六月的第二个星期日

在俄亥俄河畔的亨德森市,每年都会有约 25 个当地和世界知名的乐队来这里演出,包括布鲁斯音乐、南方爵士等。到了吃饭的时间,舞台

音乐之旅

就变成了烧烤专卖场,在这里竞选“亨德森市最棒的烧烤”。

地址: Henderson Fine Arts Center, Central Park, John F. Kennedy Center, and Henderson Riverfront, all in Henerson, which is just across the river from Evansville, Indiana.

电话: 502 - 826 - 3128

KENLAKE'S HOT AUGUST BLUES FESTIVAL

KENLAKE STATE RESORT PARK 九月的第一个周末 星期五至星期日

有各种传统的布鲁斯音乐,如德克萨斯、芝加哥、密西西比等其他地方的布鲁斯音乐。星期五和星期六为当地音乐家表演,星期日则是由国际知名的音乐家演奏。

地址: On the shoreline of Kentucky Lake in Kenlake State Resort Park, near the junction of Highways 80 and 94.

电话: 800 - 325 - 0143

GARVIN GATE BLUES FESTIVAL

LOUISVILLE 十月的第二个周末 星期五至星期日

在露天街道上,许多当地和世界知名的布鲁斯乐手来这里演出,观众们可以欣赏音乐、品尝食物、浏览手工艺品。

地址: The 1200 block of Garvin Place in the heart of Lod Louisville, less than a mile from the business district.

电话: 502 - 495 - 9089

LOUISIANA 路易斯安那州

NORTH SHORE JAZZ FESTIVAL

COVINGTON 五月中旬的一个星期六

节日在庞恰特雷恩湖北岸的科文顿市举行,人们可以欣赏到传统爵士音乐和现代爵士音乐,表演者大部分来自科文顿市,还有一小部分来自新奥尔良。

地址: **Columbia Street landing and Masonic Hall, covington.**

电话: **504 - 892 - 8650**

BATON ROUGE BLUES FESTIVAL

BATON ROUTH 十月上旬或中旬的一个星期六和星期日

这是美国南部最大的布鲁斯音乐聚会之一, 在密西西比河大堤上举行。

地址: **Downtown Baton Rough at the Mississippi River levee**

电话: **800 - 527 - 6843, 504 - 383 - 1825**

MISSISSIPPI 密西西比州

B. B. KING HOMECOMING AND INDIAN BAYOU FESTIVAL

INDIANOLA 五月的最后一个周末或六月的第一个周末

在 Fletcher 公园, 人们将看到布鲁斯音乐的传奇人物 B. B. KING 家族, 也包括当地其他的布鲁斯音乐家。节日持续整个周末。

地址: **Fletcher Park in Indianola, about 28 miles east of Greenville on U. S. 82.**

电话: **601 - 887 - 4454**

MAIN STREET SALUTES THE BLUES

MERIDIAN 七月的第三个周末 星期五和星期六

星期五晚上在市中心的公园, 星期六则在湖边公园; 表演者均来自密西西比州, 观众来自整个美国南部各地。演出通常是从传统的 Delta 布鲁斯音乐开始, 结束于 hardhitting crossover 布鲁斯音乐。

地址: **Friday in downtown Meridian (from I - 20 take the 22nd Avenue exit an follow signs);**

Saturday in Bonita Lakes (from I - 20 take the Bonita exit).

电话: **601 - 485 - 1996**

ZOO BLUES

HATTIESBURG 八月的最后一个星期六

音乐之旅

布鲁斯音乐家们为了给动物园募捐举办这一节日。一天里有六场演出,约有6,000名观众来参加节日。

地址: **Hattiesburg Zoo, 107 South 17th Avenue.**

电话: **601-545-4576**

FARISH STREET HERITAGE FESTIVAL

JACKSON 九月的第四个周末 星期五和星期六

The Farish Street Historic district 是由过去的奴隶们建造的,为了纪念这段历史,后人便在附近举办了这个节日。每逢节日,这里就挂满了彩旗,搭起了帐篷,有三个场所表演布鲁斯音乐、爵士音乐及 Reggae 音乐。约有30,000名观众前来参加。

地址: **Farish Street Historic District downtown Jackson**

电话: **601-960-2383, 601-960-1891**

NORTH CAROLIAN 北卡罗莱纳州

JAZZ'N JANUARY

PINEHURST 一月的最后一个周末 星期五和星期六

节日里,有四五个知名乐队演出,约有1,000名爵士音乐爱好者参加。

地址: **Pinehurst Resort and Country Club, Carolina Vista Drive and Highway 2, Pinehurst**

电话: **910-763-8585, 910-763-5900**

SPRING JAZZ AND ART FESTIVAL

RALEIGH 五月最后一个星期一的周末

演出爵士音乐和蓝草音乐。每年都有大约25场演出,有80,000人参加。

地址: **Moore Square Art District and Fayetteville Street Mall in downtown Raleigh.**

电话: **919-832-8699**

TENNESSEE 田纳西州

FRANKLIN JAZZ FESTIVAL

FRANKLIN 八月的第一个周末 星期五至星期日

节日在 Town 广场举行,有十二个乐队演出。

地址: **Town Square, at Main Street and Third Avenue in downtown Franklin, which is 15 miles south of Nashville.**

电话: **615 - 794 - 1225, 615 - 791 - 9924**

MEMPHIS BLUES FESTIVAL

MEMPHIS 八月的第一个周末

节日始于1990年,大约有七场演出,演员大多数都是世界知名音乐家。人们既可以欣赏到古典布鲁斯音乐,也可听到电子布鲁斯音乐。

地址: **Tom Lee Park, at the foot of Beale Street at Riverside Drive and the banks of the Mississippi River.**

电话: **901 - 525 - 1515, 901 - 398 - 6655**

ILLINOIS 伊利诺斯州

CHICAGO BLUES FESTIVAL

CHICAGO 六月的第一个周末

节日在芝加哥市湖边的 Grant 公园举行,许多乐队和音乐家来这里表演,每年都吸引着近600,000听众。

地址: **Grant Park, along the Chicago lakefront between Columbus Drive and Jackson Boulevard, and various Chicago blues clubs.**

电话: **312 - 744 - 3370, 312 - 744 - 3315**

RIVERSIDE BLUES FEST

MURPHYSBORO 七月的第三个星期六

表演在露天剧场举行,有来自芝加哥、圣路易斯、孟斐斯的乐队,吸引着3000多名观众。

地址: **Riverside Park, in Murphysboro, near the junction of Route**

音乐之旅

爵士百年兴衰录

127 and 13, just west of Carbondale in southern Illinois.

电话:618-684-3333

CHICAGO JAZZ FESTIVAL

CHICAGO 九月的第一个周末

节日开始于20年前,在Grant公园,既有大型的爵士音乐会,也有小型的俱乐部乐队表演,主要演出主流爵士乐,27场演出将吸引300,000名观众。

地址:Grant Park, along the Chicago lakefront between Columbus Drive and Jackson Boulevard, and various Chicago jazz clubs.

电话:312-744-3370, 312-744-3315

INDIANA 印第安那州

FIREFLY FESTIVAL FOR THE PERFORMING ARTS

SOUTH BEND 从六月中旬到七月的每个周末

在St. Patrick's Country公园,来自各地的乐手演奏各类音乐,包括流行音乐、爵士音乐、布鲁斯音乐等。

地址:St. Patrick's Country Park, at 50651 Laurel Road.

电话:219-288-3472

MICHIGAN 密歇根州

WESTERN INVITATIONAL JAZZ FESTIVAL

KALAMAZOO 三月的第一或第二个星期六

节日在密歇根大学举行,中西部的许多年轻音乐家聚集在这里学习和实践,优秀者可被选出参加晚上的音乐会演出。

地址:Dalton Center at Western Michigan University's School of Music in Kalamazoo.

电话:616-387-4693

KALAMAZOO BLUES FESTIVAL

KALAMAZOO 七月中旬的一个周末 星期四至星期日

节日里,有来自当地甚至国际著名的布鲁斯音乐家和摇滚乐音乐家演出。

地址:Arcadia Creek Festival Site, in downtown Kalamazoo.

电话:616-381-6514

FORD MONTREUX DETROIT JAZZ FESTIVAL

DETROIT 九月的第一个周末 星期五至星期一

在露天设有四个不同规模的舞台,有许多明星参加演出,主要演奏爵士乐和布鲁斯音乐,从南方爵士乐到混合爵士乐、从拉丁爵士到比波普爵士,范围十分广泛。

地址: Hart Plaza, on Jefferson Avenue t the foot of Woodward Avenue in downtown Detroit, on the banks of the Detriot River.

电话:313-963-7622

MINNESOTA 明尼苏达州

BAYFRONT BLUES FESTIVAL

DULUTH 八月的第二或第三个周末

在公园里举行20场演出,演奏范围广泛,从芝加哥布鲁斯到密西西比布鲁斯,时而还会加入摇滚乐和柴迪科音乐。

地址: Bayfront Festival Park, near I-35 and 5th Avenue West in downtown Duluth.

电话:715-394-6831

OHIO 俄亥俄州

TOLEDO ROCK, RHYTHM AND BLUES FESTIVAL

TOLEDO 五月的最后一个周末 星期五至星期日

露天节日中,有许多知名音乐家来这里表演,主要演出摇滚乐、布鲁斯音乐等。

音乐之旅

爵士百年兴衰录

地址: **Promenade Park, at Summit and Water Streets in downtown Toledo.**

电话: **419 - 243 - 8024**

COLUMBUS JAZZ & RIB FEST

COLUMBUS 七月的最后一个周末 星期五至星期日

Bicentennial 公园在三天中,将举行 30 多场演出。

地址: **Bicentennial Park, along the banks of the Scioto River in downtown Columbus**

电话: **614 - 645 - 7995**

WISCONSIN 威斯康星州

GREAT RIVER JAZZ ESTIVAL

LA CROSSE 八月的第一或第二个周末

在露天,或在旅馆、餐馆,当地或其他地方的乐队演奏古典爵士乐和现代爵士乐。

地址: **La Crosse Festgrounds and two Indoor venues in downtown La Crosse, just off I - 90.**

电话: **608 - 791 - 1190**

IOWA 爱荷华州

IOWA CITY JAZZ FESTIVAL

IOWA CITY 七月三日和四日

节日目的是让爱荷华州人了解音乐的各种不同源流。所以,演奏的音乐种类繁多,包括布鲁斯音乐、爵士乐、摇滚乐等。

地址: **At the junction of Washington and Dubuque Streets in downtown Iown City, 25miles south of Cedar Rapids.**

电话: **319 - 351 - 1700**

MISSISSIPPI VALLEY BLUES FESTIVAL

DAVENPORT 七月的第一个周末

节日在公园举行,有著名的布鲁斯音乐家表演,约有 30,000 人参加。

地址: **Le Claire Park, in downtown Davenport, along the Mississippi River.**

电话: **319 - 322 - 5837**

BIX BEIDERBECKE MEMORIAL JAZZ FESTIVAL

DAVENPORT 七月的最后一个周末 星期四至星期日

1971 年,当时是为了纪念爵士音乐家 Bix Beiderbecke 逝世 40 周年而举行的节日。现在节日在公园举行,主要演出传统爵士乐。

地址: **Antoine Le Claire Park, the Col Ballroom, the Holiday Inn, and other Venues in Davenport, at Iowa's border with Illinois.**

电话: **319 - 472 - 5135, 800 - 891 - 3482, 319 - 472 - 5135**

KANSAS 堪萨斯州

WICHITA JAZZ FESTIVAL

WICHITA 四月份最后一个星期

自 1972 以来,每年都有世界著名的爵士乐明星来这里演出,约有 15,000 爵士乐爱好者来观看。

地址: **Various location in Wichita**

电话: **316 - 264 - 5300**

COOL CATS JAZZ FESTIVAL

MANHATTAN 九月的第一个星期一

节日在动物园举行。

地址: **Sunset Zoo at 2333 Oak Street In Manhattan.**

电话: **913 - 587 - 2737**

音乐之旅

爵士百年兴衰录

MISSOURI 密苏里州

MID-AMERIC JAZZ FESTIVAL

ST. LOUIS 三月的第三个周末 星期五至星期日

节日音乐包括迪克西兰爵士乐、摇摆乐等。

地址: Stouffer Renaissance Hotel, 9801 Natural Bridge Road, next to Lambert Airport

电话: 314-469-0255

KANSAS CITY BLUES AND JAZZ FESTIVAL

KANSAS 七月的第三个周末 星期五至星期日

这是堪萨斯城一年中最盛大的音乐节日,有许多明星来这里演出,来自各地的约100,000名音乐爱好者前来观看。

地址: Penn Valley Park at Pershing and Main Streets, in downtown Kansas City

电话: 816-753-3378

JAZZ IN THE PARK FESTIVAL

FULTON 九月的第三个星期六

两三个乐队来这里演出,主要演奏爵士音乐,也包括布鲁斯音乐和福音音乐,约有2,000人来参加节日。

地址: Veterans Park, 700 East 10th Street in Fulton, 90 miles west of St. Louis.

电话: 573-642-5075

NORTH DAKOTA 北达科他州

RIVER JAZZ FESTIVAL

FARGO 八月份的第一周或第三周

中午在市中心的广场上举行,晚上在酒吧或公园里举办各种表演,音乐包括各种类型的爵士乐。

地址: Trollwood Park, between Broadway and Elm Streets on

Trollwood Drive and various other locations in Fargo.

电话:701-241-8160, 701-231-8337

OKLAHOMA 俄克拉荷马州

BOK/WILLIAMS JAZZ ON GREENWOOD

TULASA 接近八月十五日的周末 星期三至星期六

节日在露天举行,许多明星来参加演出,约有100,000人观看。

地址: **The corner of Archer and Greenwood Streets, just north of downtown Tulsa off U. S. 244**

电话:918-584-3378

OUTH DAKOTA 南达科他州

BLACK HILLS JAZZ AND BLUES FESTIVAL

RAPID CITY 七月的第四个星期六

节日在公园举行,由五个当地和世界知名的乐队在节日中演出,从中午一直到深夜。

地址: **Memorial Park at Fifth and New York Streets, one block north of Highway 44, in Rapid City**

电话:605-394-4101

UNC/GREELEY JAZZ FESTIVAL

GREELEY 四月的最后一个周末 星期四至星期六

节日是由北科罗拉多州大学里的学生爵士音乐爱好者发起的,参加节日的既有爵士音乐大师,也有一般的爵士音乐爱好者。

地址: **Union Colony Civic Center at 701 Tenth Avenue in downtown Greeley**

电话:800-315-2787, 970-356-5000

JAZZ ASPEN SNOWMASS

SNOWMASS 六月的第三或第四个周末 星期三至星期日

许多音乐家来参加节日,主要演奏主流爵士乐和布鲁斯音乐。

地址: Snowmass Town Park, on Brush Creek Road in Snowmas,
about 10 miles northwest of Aspen on Highway 82.

电话: 970 - 920 - 5770, 970 - 920 - 4996

TELLURIDE JAZZ CELEBRATION

TELLURIDE 八月的第一个周末 星期五至星期日

节日已举办了 20 多年了,许多爵士音乐大师参与演出,白天在公园,晚上则在俱乐部或剧院中举行。

地址: Telluride is in southwestern Colorado on Highway 145

电话: 800 - 525 - 3455, 970 - 728 - 7009

JAZZ ASPEN SNOWMASS

SNOWMASS 九月的第一个周末 星期五至星期一

节日中的音乐表演内容主要有主流爵士乐,时而也会加入布鲁斯音乐、民间音乐、Reggae 音乐及其他。

地址: Snowmass Mountain, just outside Aspen via Highway 82.

电话: 970 - 920 - 5770, 970 - 920 - 4996

IDAHO 爱达荷州

SUN VALLEY SWING'NDIXIE JAZZ JAMBOREE

SUN VALLEY(KETCHUM) 十月的第二或第三个周末

音乐家主要来自美国和加拿大,白天通常是音乐会,晚上则是舞会。

地址: Sun Valley near Ketchum; about 85 miles north of Twin Falls, just off Highway 75

电话: 208 - 375 - 1671, 208 - 344 - 3768

MONTANA 蒙大纳州

MONTANA TRADITIONAL JAZZ FESTIVAL

HELENA 六月的最后一个周末

表演有时在舞厅里,有时在露天或其他地方。演奏的音乐有拉格泰姆音乐及其他类型的爵士音乐。

地址: Various venues in downtown Helena.

电话: 800 - 851 - 9980

GLACIER JAZZ STAMPEDE

KALISPELL 十月的第一个周末 星期四至星期日

节日从星期四晚上的聚会开始,星期五晚上是爵士音乐盛会,星期日则演奏福音音乐。

地址: Various venues in Kalispell, in northwestern Montana at the junction of U. S. 2 AND U. S. 93

电话: 406 - 862 - 3814

UTAH 犹他州

UTAH JAZZ & BLUES FESTIVAL

SNOWBIRD 七月的最后一周末 星期五和星期六

这个节日对于盐湖城地区的人来说是欣赏爵士乐和布鲁斯音乐的一个重要的机会。

地址: Snowbird Ski & Summer Resort, in Little Cottonwood Canyon, about 30 minutes outside Salt Lake City

电话: 801 - 742 - 2222, 801 - 233 - 2787

WYOMING 怀俄明州

YELLOWSTONE JAZZ FESTIVAL

CODY 七月的第二或第三个星期六

节日在公园举行,有许多当地有名的乐手参加演出。

地址: On the grounds of Elk's Lodge #1611, at 122 Beck Avenue in Cody, about 60 miles east of Yellowstone National Park, at the intersection of Highways 14 and 120

电话: 307 - 587 - 3898, 307 - 587 - 2777

音乐之旅

爵士百年兴衰录

ARIZONA 亚利桑那州

BLUES BLAST

PHOENIX 二月初的一个星期六和星期日

这大概是美国一年中第一个布鲁斯音乐节,有许多当地和世界上的知名音乐家来参加演出。音乐既有传统的布鲁斯音乐,也有现代布鲁斯音乐。

地址: Mesa Amphitheater, 263 North Center, 20 minutes east of Sky Harbor International Airport in Phoenix

电话: 602 - 252 - 0599

ARIZONA JAZZ, RHYTHM & BLUES FESTIVAL

FLAGSTAFF 六月底或七月初的一个周末

许多当地和世界上的明星前来表演摇滚乐、爵士乐、福音音乐和布鲁斯等。

地址: Foxglenn City Park in Flagstaff, just off I - 17 at the McConnell Drive exit.

电话: 800 - 520 - 1646, 520 - 744 - 9675

SCOTTSDALE DIXIELAND JAZZ FESTIVAL

SCOTTSDALE 接近十一月十一日的周末

主要是美国西部的十二个乐队在这里演出,表演内容为传统和现代爵士乐。

地址: Ramada Valley Ho Resort, 6850 Main Street, Scottsdale

电话: 602 - 464 - 8773

NEVADA 内华达州

JAZZ, BLUEGRASS, & BARBECUE

PAHRUMP 九月的第一个周末

节日里聚集了许多音乐家,大部分是当地有名的乐队。

地址: Pahrump Winery, 3810 Winery Road in Pahrump, 65 miles

west of las Vegas on Highway 160, just east of the California border

电话:800-368-6463

TEXAS 德克萨斯州

SHAMROCK MUSIC FESTIVAL

DALLAS 接近三月十七日的周末

在节日的八个表演场地中可以欣赏到摇滚乐、爵士乐、布鲁斯音乐、乡村音乐等。

地址:McKinney Avenue in Dalla's art district

电话:214-746-6677, 214-234-4448

CARVER JAZZ FESTIVAL

SAN ANTONIO 六月第二个周末 星期五至星期日

节日开始于1978年,被称作“爵士迷的爵士音乐节”,节日里既可以听到主流爵士乐,也可以听到传统爵士乐。

地址:Carver Community Cultural Center, 226 North hackberry Street, just northeast of the Alamodome

电话:210-225-6516, 210-207-8500

BAYOU BASH

HOUSTON 六月底的一个星期六

节日里有当地最好的布鲁斯乐队演出。

地址:Houston Astrodome next to the Astrodome, Loop 610 at Kirby Drive

电话:713-799-9791

HOUSTON AZZ FESTIVAL

HOUSTON 九月中旬的一个周末

在露天剧场中举行传统爵士和现代爵士乐演出。

地址:Miller Gregor Streets near the Medical Center and Rice U-

音乐之旅

niversity in Houston.

电话:713-667-8000

CALIFORNIA 加利福尼亚州

MAMMOTH LAKES JAZZ JUBILEE

MAMMOTH LAKES 七月第二或第三个周末

节日里有六七个乐队演奏传统爵士乐。

地址: **Downtown Mammoth Lakes, off Hight 395 in California's Sierra Nevada, three hours south of Reno.**

电话:619-934-2478

SAN JOSE JAZZ FESTIVAL

SAN JOSE 八月的第二个周末 星期六和星期日

节日中有来自当地和世界的 50 个乐队和音乐家在这里演出, 有至少 75,000 人参加聚会。

地址: **Market Street, across from the Fairmont Hotel, in downtown San Jose**

电话:408-288-7557

CATALINA ISLAND JAZZ TRAX FESTIVAL

CATALINA ISLAND 十月的头两个周末

节日开始于 1986 年, 参加演出的都是当时最红和最新的爵士明星。

地址: **Avalon Casino Ballroom, Catalina Island.**

电话:619-458-9587, 800-866-8729

HAWAII 夏威夷

HAWAII IN TERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

HONOLULU(OAHU) 七月底或八月初的一个周末

70 名左右的音乐家来这儿演出, 音乐包括爵士乐、布鲁斯音乐、大型乐队音乐等。

地址: Waikiki Shell and the Sheraton Waikiki

电话: 808 - 941 - 9974

OREGON 俄勒冈州

WATERFRONT BLUES FESTIVAL

PORTLAND 接近七月四日的周末

两个表演场地聚集着 44 个乐队演出, 有 100, 000 名布鲁斯音乐爱好者前来观看。

地址: Waterfront Park, at Front Avenue and SW Clay in Portland

电话: 503 - 73 - 5466

MEDFORD JAZZ JUBILEE

MEDFORD 十月的第二个周末

节日在露天举行, 参加演出的都是美国顶尖的爵士乐队。

地址: Various venue in Medford, just off I - 5 about 30 miles north of the California border

电话: 541 - 770 - 6970

WASHINGTON 华盛顿州

WENATCHEE VALLEY JAZZ FEST

WENATCHEE 五月的第三个周末

节日里设有六个舞台, 参加演出的乐队大部分来自太平洋西北部, 主要演奏主流爵士乐、布鲁斯音乐、摇滚乐。

地址: Six venues in and around downtown Wenatchee, located in the middle of the state along the Columbia River, just off U. S. 97

电话: 509 - 662 - 1213, 800 - 506 - 5277

JAZZ PORT TOWNSEND

PORT TOWNSEND 七月的最后一个周末 星期五至星期日

这是华盛顿州最古老最盛大的爵士音乐节, 爵士音乐元老和新起

音乐之旅

爵士百年兴衰录

之秀们都来参加演出,音乐会在可容纳 1,400 人的大帐篷中进行。

地址: **Fort Worden Theater, on the grounds of Fort Worden State Park in Port Townsend, about two hours from Seattle via the Bainbridge Island Ferry.**

电话: **800 - 733 - 3608, 360 - 385 - 3102**

SWINOMISH BLUES FESTIVAL

LA CONNER 八月的第三个周末 星期六和星期日

节日里有五六个当地的布鲁斯乐队轮流演出, 主要演奏西北的主流布鲁斯音乐和传统的美国布鲁斯音乐。

地址: **Swinomish Indian Reservation on Whidbey Island, just across the channel from La Conner.**

电话: **360 - 466 - 3052**

参考书目

中文版

- 艾琳·索森:《美国黑人音乐史》,人民音乐出版社,1983年。
 程工:《20世纪的灵感——爵士乐》,世界图书出版公司,1998年。
 陈铭道:《黑皮肤的感觉》,世界知识出版社,1999年。
 丹尼尔·布尔斯廷:《美国人——殖民地历史》,上海译文出版社,1997年。
 弗兰克·蒂罗:《爵士音乐史》,人民音乐出版社,1995年。
 劳伦·克拉克:《我爱爵士乐》,中国国际广播出版社,1996年。
 陶辛:《流行音乐手册》,上海音乐出版社,1998年。
 王昕:《爵士乐的一个世纪》,上海文化出版社,2001年。

英文版

- Donald Clarke: The Rise And Fall of Popular Music. New York: St. Martin's Griffin, 1995.
 Francis Wolff: Blue Note. San Francisco: Pomegranate, 1992.
 John Collis: The Blues: roots and inspiration. London: Salamander Books Limited, 1997.
 John Fordham: Jazz. New York: Barnes & Noble, Inc., 1993.
 Paul F. Berliner: Thinking In Jazz. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
 R. Collins: New Orleans Jazz: A Revised History. New York, Vantage Press, 1996.
 Ronard Atkins: All That Jazz. Carlton Books Limited, 1996.

一个从新奇、兴奋到叹息的历程

音乐之旅

Jazz

爵士百年兴衰录

洛 秦 / 编著

ISBN 7-5396-2157-5

9 787539 621579 >

ISBN 7-5396-2157-5/1

定价：19.50 元